马来西亚华文独中教科书

初中适用

美术

第三册

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

马来西亚华文独中教科书

初中适用

美术

第三册

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

初中适用

《美术》（第三册）

行政编辑：黄宝玉
美术编辑：梁翠芳
排　　版：梁翠芳

© 郑重声明，此书版权归出版单位所有，未经允许，书上所有内容不得通过任何形式进行复制、转发、储存于检索系统，或翻译成其它语言的活动。

© Dong Zong
Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahan atau bahagian dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau ditukar kepada apa-apa bentuk atau apa-apa cara, baik dengan elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, pengalihan bahasa dan sebagainya tanpa mendapat kebenaran secara menulis daripada pihak penerbit terlebih dahulu.

© Dong Zong
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, translated in any other languages, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

编辑单位：
董教总华文独中工委会统一课程委员会
Unified Curriculum Committee of
Malaysian Independent Chinese Secondary School（MICSS）Working Committee

出版发行：
马来西亚华校董事联合会总会（董总）
United Chinese School Committees' Association of Malaysia（Dong Zong）
Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603-87362337
Fax: 603-87362779
Website: www.dongzong.my
Email: support@dongzong.my

印刷：
Swan Printing Sdn. Bhd.

版次：
2021年9月第1版

印次：
2021年9月第1次印刷

编审团队

学科顾问：李明堂　林文昌

编审委员：刘政琦　李俊为　李静芬

吴秀菲　洪俊豪

责任编辑：谢易伸

（按姓氏笔画顺序排列）

鸣谢

本书承蒙编审团队协助编写与审阅，老师协助审稿及提供意见，谨此统致谢忱。

董教总华文独中工委会统一课程委员会　启

2021年9月

编辑说明

1. 这套课本依据《马来西亚华文独中初中美术课程标准》进行编写，分为《初中美术》第一、二、三册，适宜初中一至初中三三学年采用。

2. 这套课本乃按有关课程标准建议的下列授课时间进行编排，以利教学：
■课程由初中一至初中三共三年；
■每学年每周须至少两课时，并以两课连堂为理想。
■每学年授课应该至少60个课时，三年不少过180个课时。

3. 本套教材的编写与整理，着重贯彻课标所定的课程宗旨和目标以“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个维度设定，以便学生可以从初中美术教材内容的安排中，达致美术课程的目标。

4. 教材各单元以课程分目标四大能力领域，六项知识类别，做为各单元知识内容的编写指南。并由浅入深、渐进式的知识建构，依据各阶段能力和知识掌握，分阶段编入三册中。

四大能力领域的知识类别：

能力 知识类别	造型表现能力	设计应用能力	欣赏评述能力	综合探索能力
色彩学	◆色相、明度、彩度 ◆十二色相环		◆色彩感觉	◆生活与自然中的色彩
图学与透视学		◆图学 ◆透视学	◆构图	◆认识空间
造形原理	◆想像画 ◆立体造型	◆点、线、面 ◆图案	◆形式原理	◆认识材质与肌理 ◆自然生态的造形
艺术概论与发展			◆中国绘画特征 ◆西方美术简史 ◆马来西亚美术概论	◆认识社区人文与环境
工艺与实用美术	◆剪纸	◆美术字 ◆平面设计	◆马来西亚民间工艺	◆生活中的实用美术
素描学与绘画	◆素描 ◆人体结构 ◆水彩			

四大能力领域单元名称：

序		“造型表现能力”学习领域内容	“设计应用能力”学习领域内容	“欣赏评述能力”学习领域内容	“综合探索能力”学习领域内容	课时
初中一	1.	绪言：认识美术				2
	2.	认识色彩		认识色彩	认识色彩	8
	3.		点 、线、面			8
	4.		图案			6
	5.	剪纸				4
	6.	素描				8
	7.	静物素描（一）				10
	8.	人物画：头部画法				8
	9.	造形			造形	6
初中二	10.			色彩感觉与象征		4
	11.			构图		2
	12.			马来西亚美术与民间工艺		4
	13.	静物素描（二）				10
	14.	水彩静物写生				10
	15.		美术字			8
	16.	人物画：身体、四肢画法				10
	17.		透视		透视	6
	18.	立体造型				6
初中三	19.		图学			6
	20.	水彩风景写生				8
	21.	想像画				10
	22.	静物素描（三）				10
	23.		平面设计		平面设计	10
	24.			水墨画		4
	25.			西方美术简史		6
	26.				地方美术研究	6
合计26单元						180

5. 为贯彻美术课程标准的教育核心、课程性质与基本理念，每单元课文开始列出“学习目标”，方便学生掌握单元的学习重点和脉络；课本内穿插“知识补给”和“视频连连看”，提供相关辅助性或不在学习的资料，供学生参考。每单元最后的“随堂练习”，主要让学生从中加强了解和掌握相关美术知识与常识，助以提升理解、探索、分析的能力，以建构个人的审美经验和团队合作能力。

6. 由于各校美术授课时间、教室设备等不尽相同，因此教师可视实际情况，在内容或要求上作适当调整。

7. 这套课本在编写时，力求文字简明，并以较大篇幅配上有关图片作为解说或供鉴赏，因此这套课本亦适合一般美术爱好者作为学习参考。

8. 这套课本的编写，相信未能尽善，我们恳切地期望各校老师及有识之士不吝赐教，若有任何错误，遗漏或欠妥之处，请即时记录、回馈，以便重印或再版时修正。

董教总华文独中工委会统一课程委员会
《初中美术》编审团队
2021年9月

目次

第1单元：图学 …………………………………………… 7

第2单元：水彩风景写生 ……………………………… 21

第3单元：想像画 …………………………………… 41

第4单元：静物素描（三）…………………………… 49

第5单元：平面设计 ………………………………… 61

第6单元：水墨画 …………………………………… 79

第7单元：西方美术简史 …………………………… 97

第8单元：地方美术研究 …………………………… 125

第1单元：图学

学习目标

- 能够掌握图学表现技能
- 能够解读基本的生活应用图

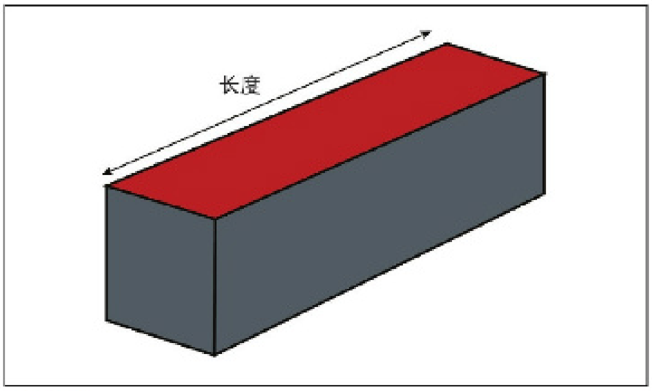

在实际生活中，我们可以看到周围环境的整体融合性，即设计与空间的融洽是与图学息息相关的。图学主要是用来说明室内空间、产品设计、服装绘制、平面创作、各种家具等必备知识的一种表现技能。学习图学的主要目的，是能够利用其概念与方式来提升分析空间与创作，并能在平面图、立面图和比例图领域下打好基础。

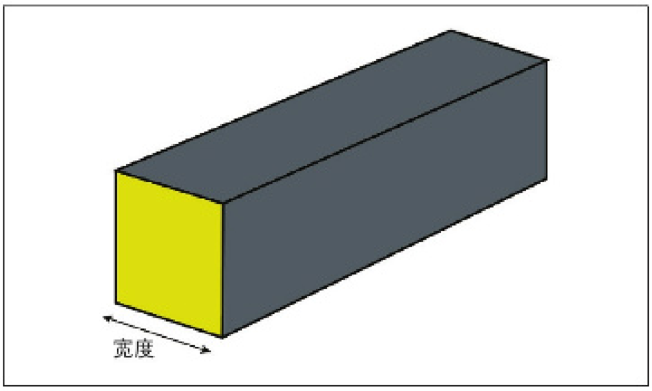
一　平面图

平面图是用于绘制创作及功能布局，将线条、尺度、注解等依制图规范准确的表达物体形状、大小、距离、材料及各种加工技巧的一门学问。因此在思考与设计过程中，要明确了解平面图的概念，平面图最基本的表现是长度和宽度的概念，立面图表现的则是高度的概念，结合平面图和立面图可呈现于简单组合体的三视图，而画出的三视图就是主视图(长度)、俯视图(宽度)、左视图(高度)的总称。

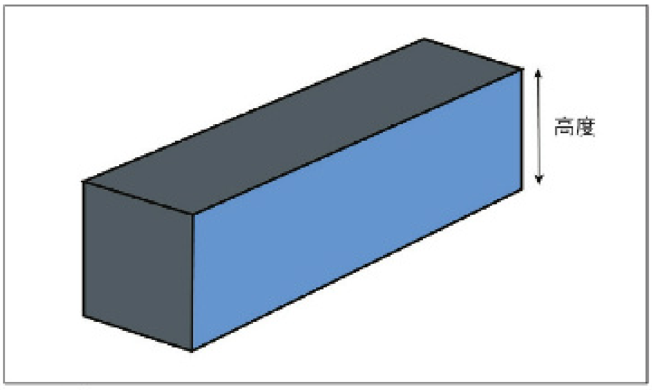
1. **长度**：是衡量物体的范围或测量中，两个或三个维度之间较长的距离尺度。
2. **宽度**：是衡量物体的范围或测量中，两个或三个维度之间较短的距离尺度。
3. **高度**：是衡量物体的范围或测量中，从基地到顶部的距离尺度。
4. **主视图**：即立体的正面投影，反应立体的上下和左右位置关系。
5. **俯视图**：即立体的平面投影，反应立体的前后和左右位置关系。
6. **左视图**：即立体的侧面投影，反应立体的前后和上下位置关系。

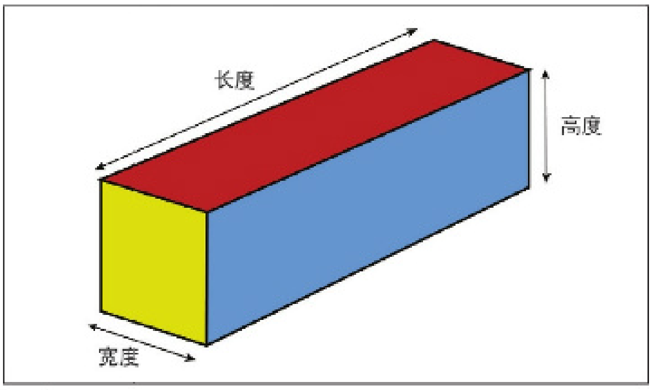
↑长度。

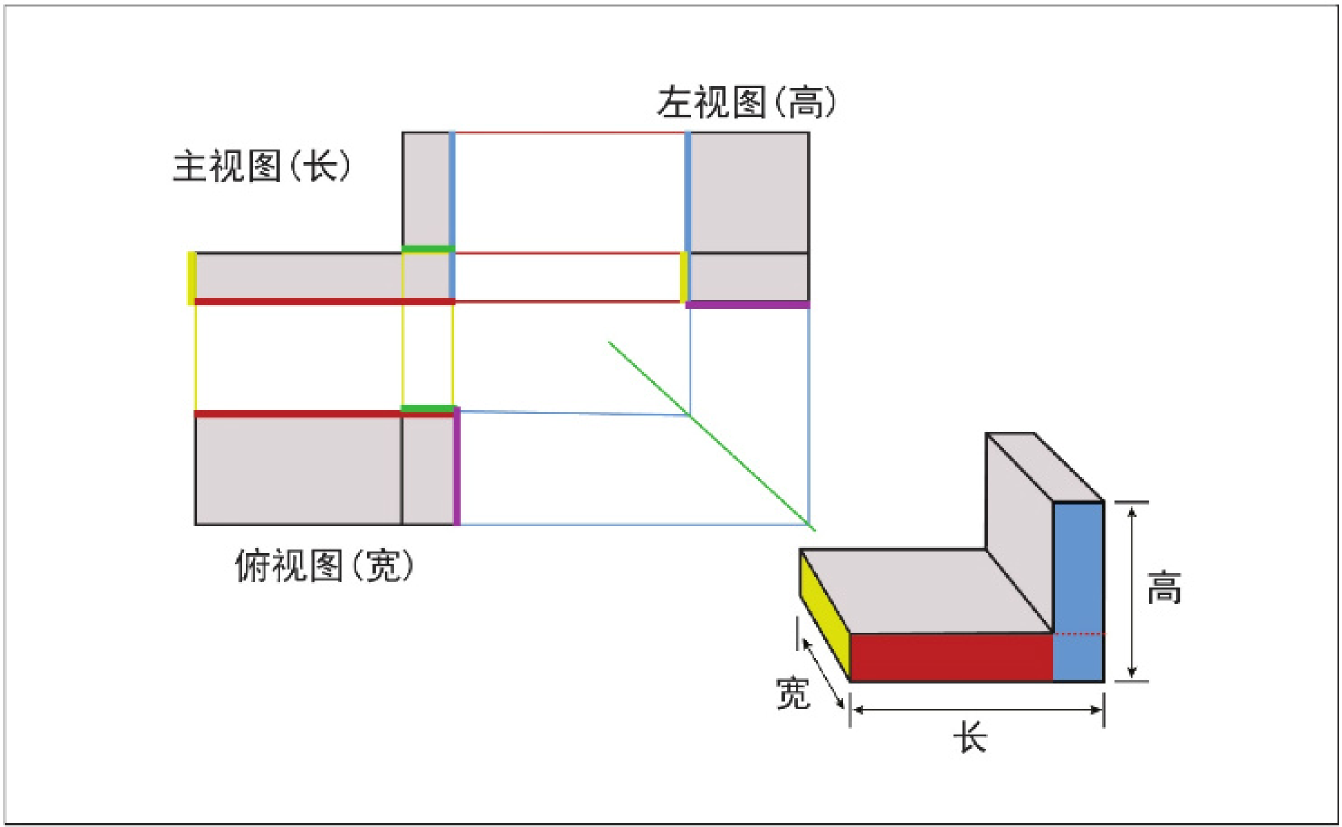
↑宽度。

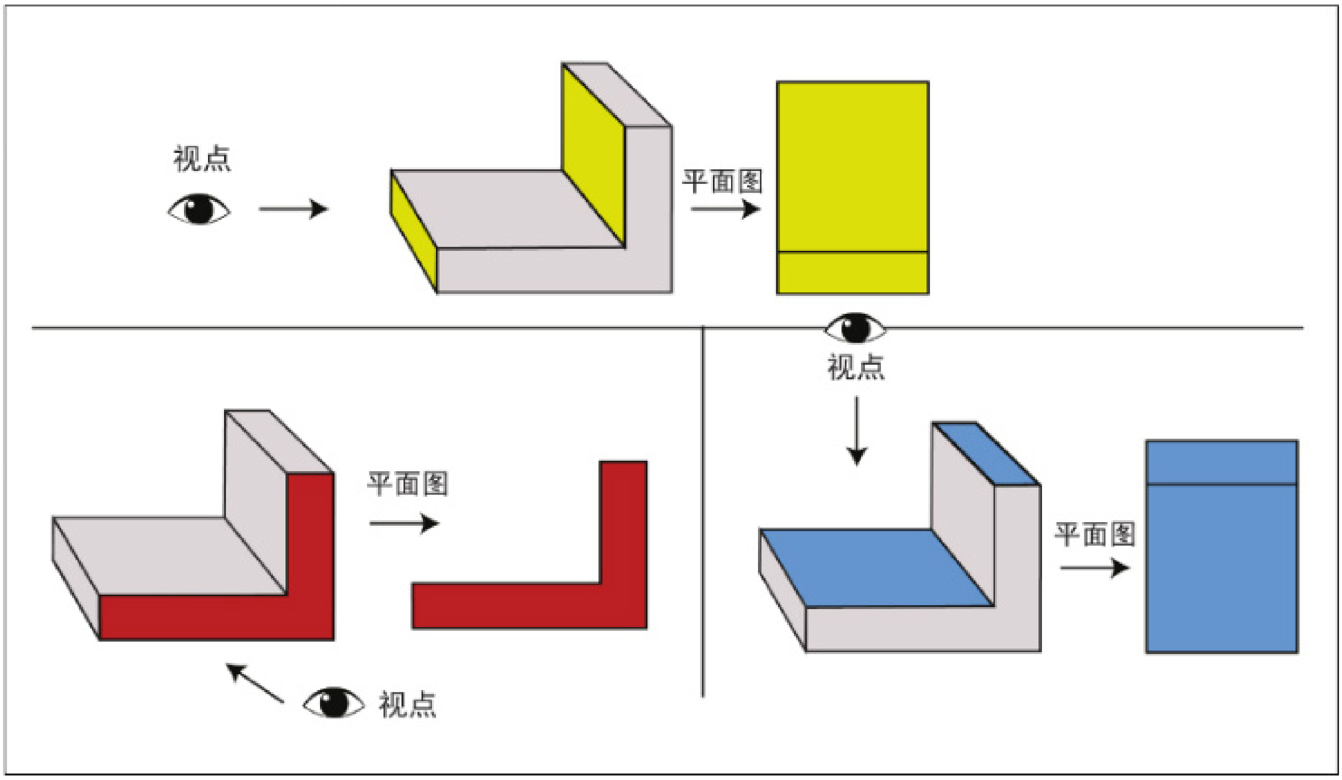
↑高度。

↑合体图。

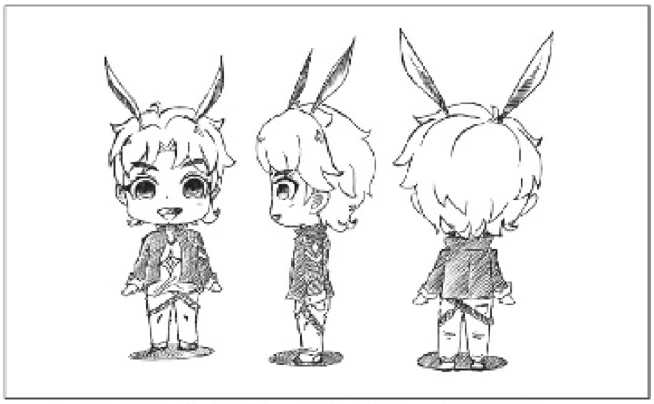
↑平面三视图的配置。

↑平面三视图的位置关系。

在设计、图片和作品等项目的三视图一般会绘制正面、侧面及背面，以建立明确的视觉层次及显示不同角度的元素。学生可通过绘制三视图来呈现更理想的作品。

↑动画人物角色设计三视图展示。学生作品

↑漫画人物角色设计三视图展示。蔡惠妮

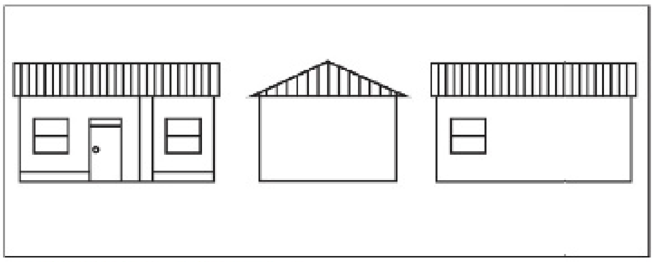
↑铁丝扭出的动物雕塑三视图展示。陈嘉宇

↑手工纸板机器人设计三视图展示。陈渲健

↑我国国产车(Proton X70)工业设计三视图展示。

↑房屋设计三视图展示。

↑办公椅设计三视图展示。

↑产品设计三视图展示。

↑包装设计三视图展示。

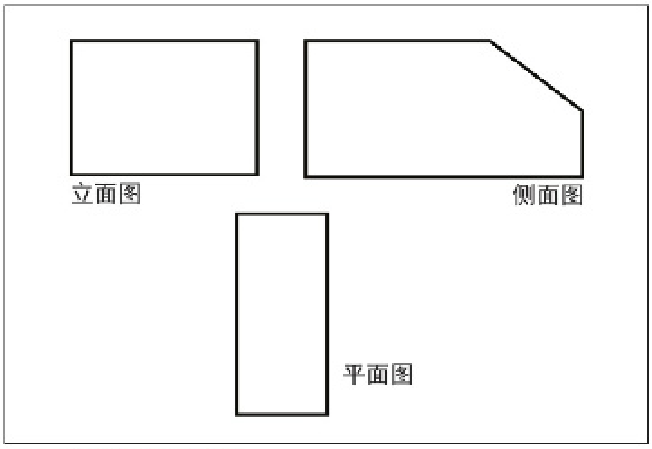
↑我国国民华小校服设计三视图展示。

视频连连看
（请扫描QR码）

三视图：主视图、俯视图、左视图的绘制过程。
https://www.youtube.com/watch?v=nZdbvxtCJh0

二　立面图

立面图最初用来表示需要通过投影原理而得的单一投影面立体的正投影图，把多面投影原理直观地展现出来，可以将立体视觉使得能够在物体中有宽度、高度和深度的三度空间体验，立面图是新一代建筑、雕塑、家具、套装、产品等的设计平台，它是建立在平面图的基础上，让设计目标更立体化，更形象化的一种方式，也是我们常用一种用来表达物体在空间的形状方法之一。

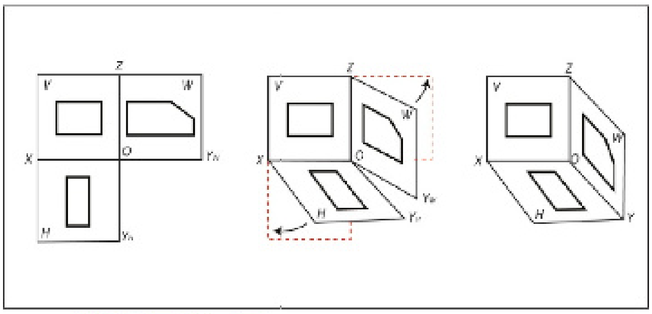

↑三面投影表现图。

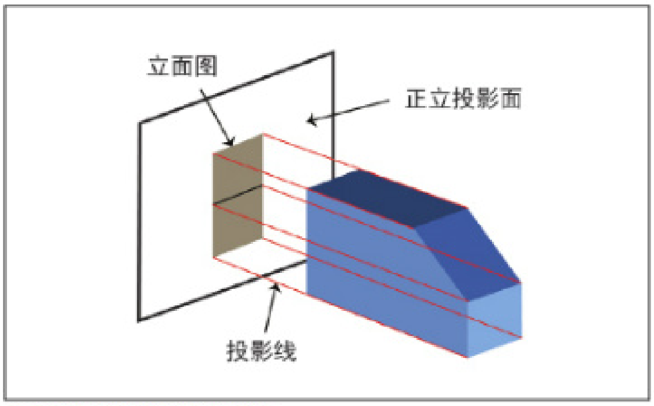
立面图方法常用的有三种：

1．立面正投影：所谓的立面正投影法概念是来自于投影的分类，其实简单的理解就是投影方向垂直于投影面的一种投影形式，也是我们常说的投影就是指正投影。

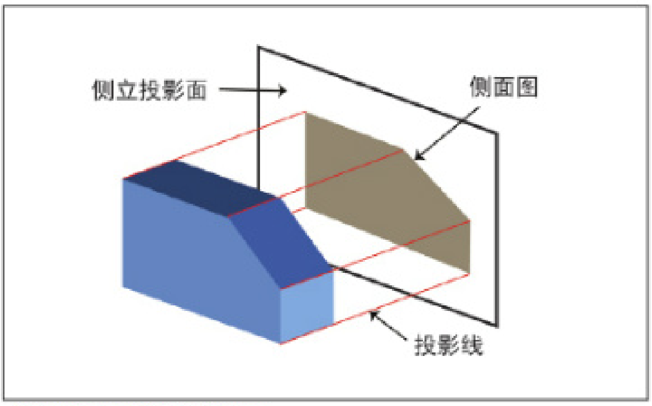
投影线是由视点至物体上之间的距离线，可用于虚线或细线来表示。

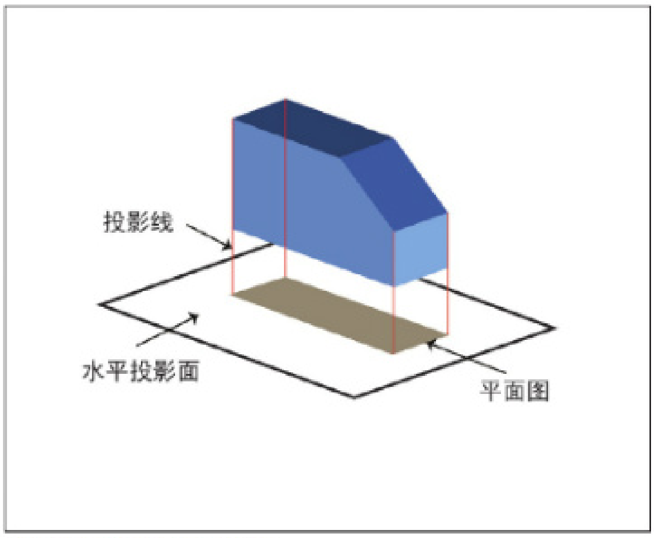
↑三个投影面的展开。

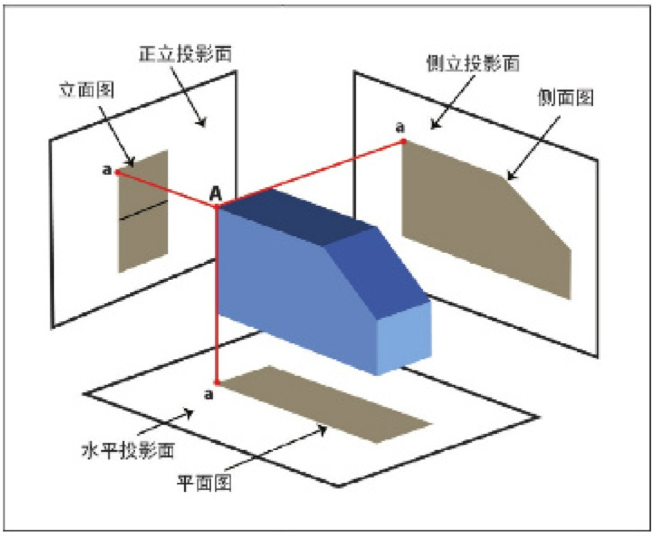
↑正立投影面表现图。

↑侧立投影面表现图。

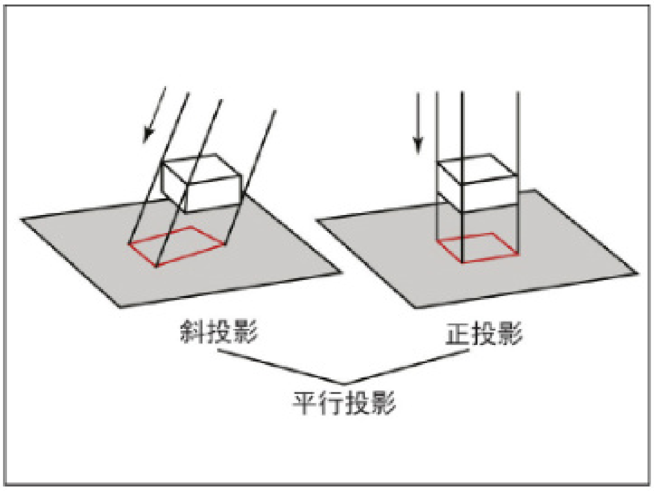

↑水平投影面表现图。

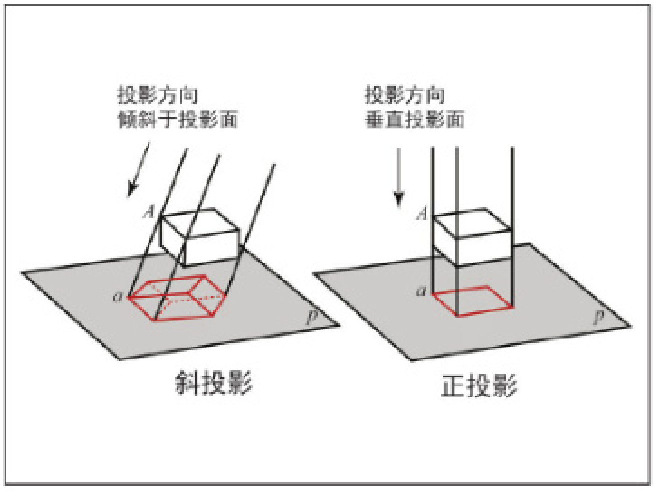

↑合体投影表现图。

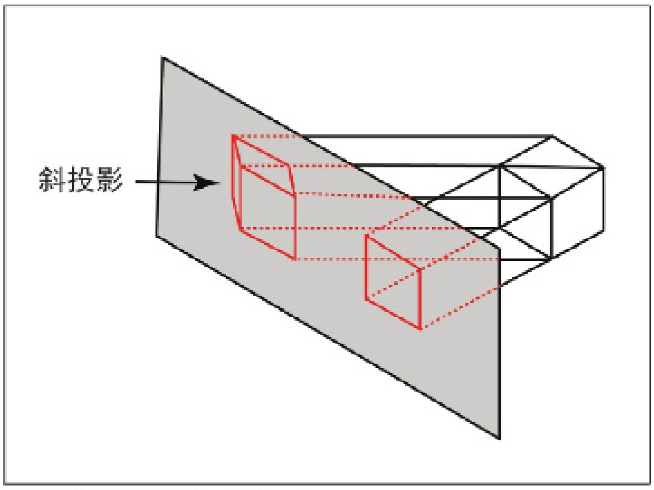
2. **斜投影**：所谓的斜投影法概念是来自于一种投影方式，其实简单的理解就是所得到的投影称为平行投影，但不垂直于投影面与投影线相倾斜的平行投影叫斜投影。

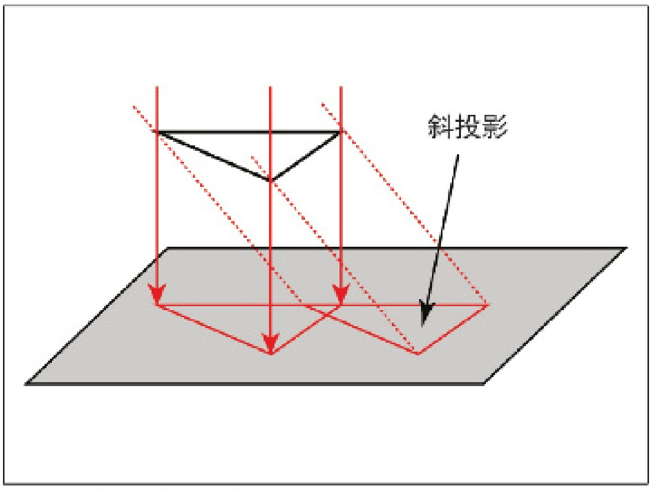
↑正投影与斜投影的表现方式。

↑正投影与斜投影的投影面表现方式。

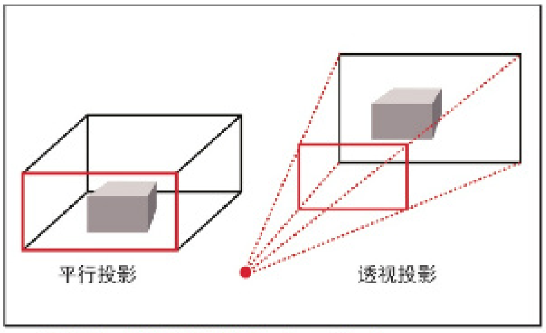
↑斜投影表现图（图一）。

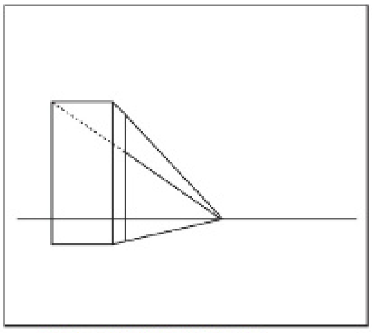
↑斜投影表现图（图二）。

3．**透视投影**：所谓的透视投影法概念是用中心投影法将形体投射到投影面上，从而获得的一种较为接近视觉效果的一种投影法，透视投影立体图又分为一点透视图、二点透视图和三点透视图。

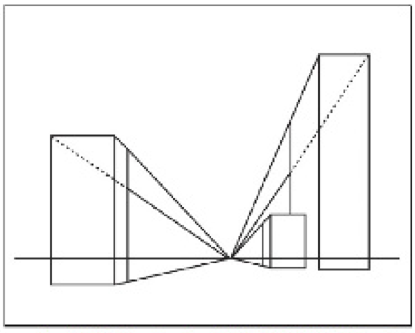
场景绘制图让我们进一步了解一点透视图、二点透视图和三点透视图的透视形式。

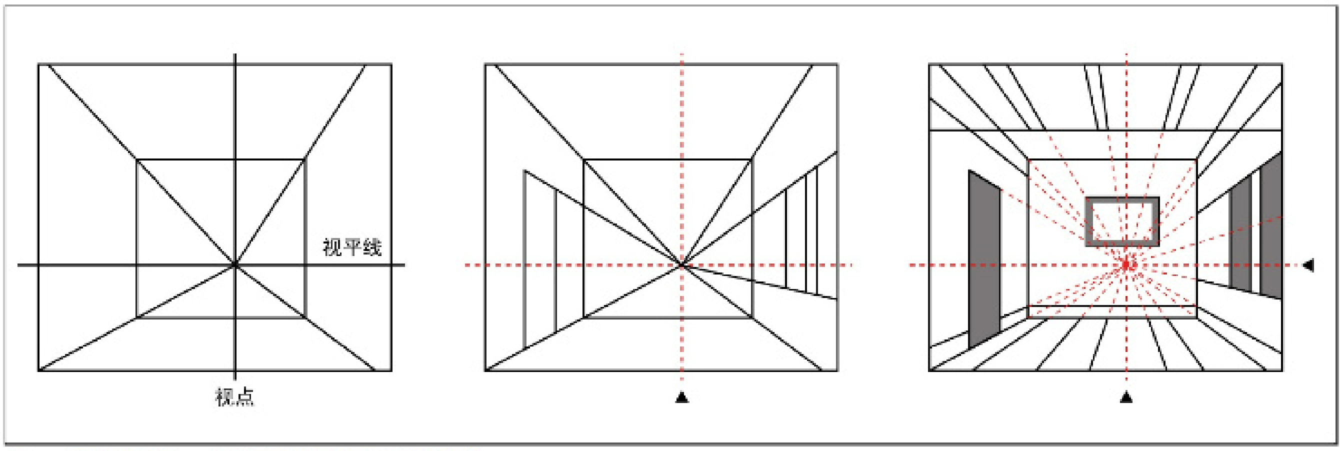
↑平行与透视投影的表现方式。

↑单个物体的透视图。

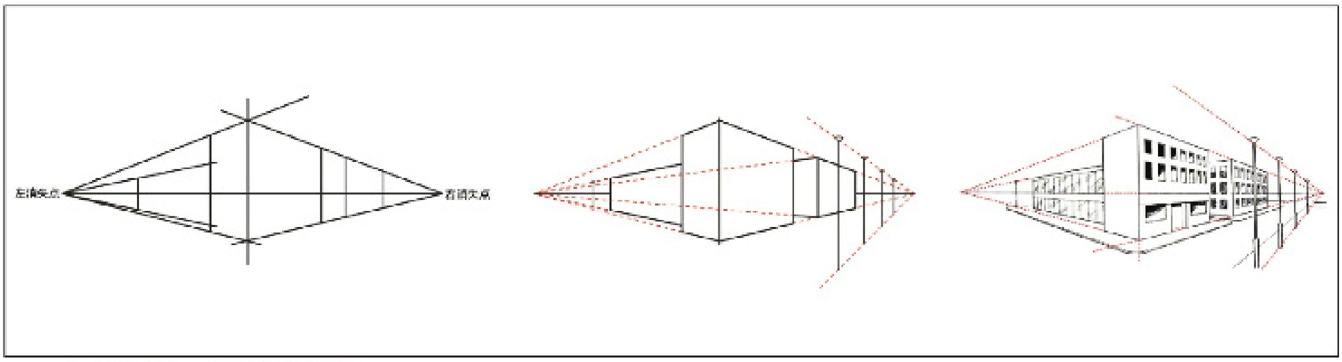

↑摆放整齐的多个物体的透视图。

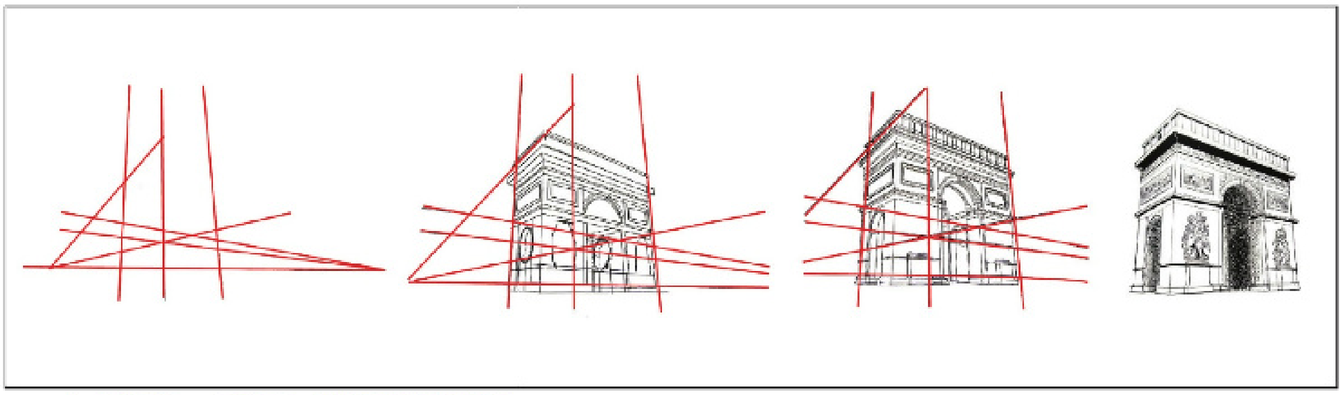

↑一点透视图：卧室内景的正面绘制。

↑二点透视图：街道的绘制。

↑三点透视图：古罗马建筑风格的绘制。

视频连连看
（请扫描QR码）

投影与视图的绘制过程。
https://www.youtube.com/watch?v=4MICrkiS6qo

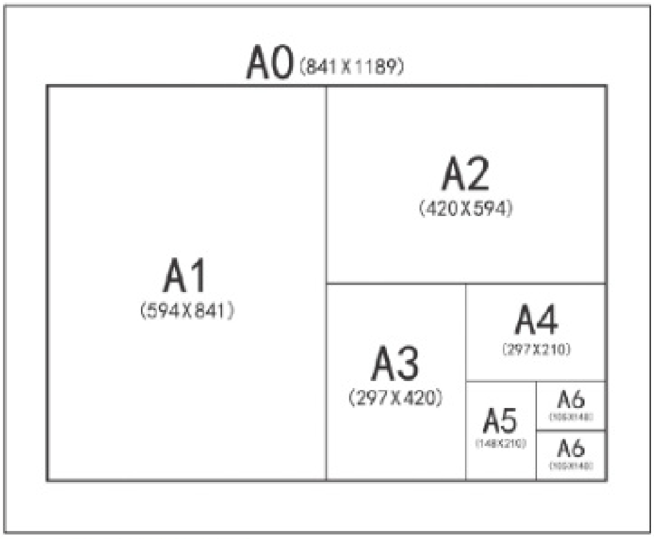

三　比例图

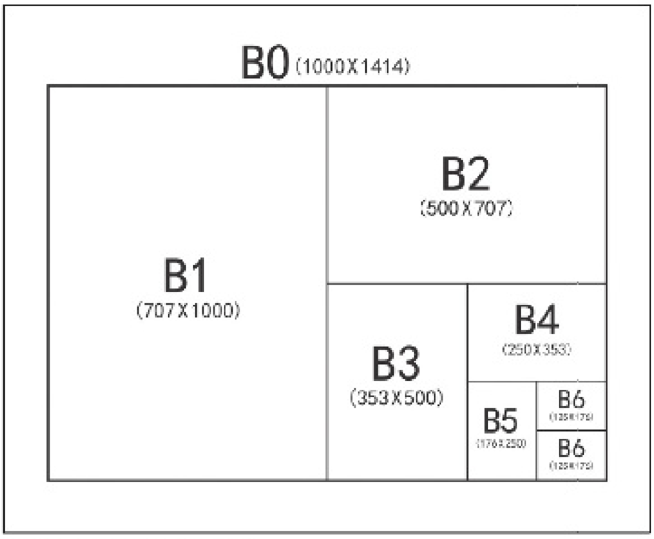
下表可见“A系列规格纸”大小的比例范围，最大常用尺寸是A0，它是一张841mm x 1189mm图纸，一张完整的图面，善用绘制图案的尺度、大小、比例，用于创作、设计，会取得更好的效果。A1是来自A0图纸裁切一半；A1图纸裁切一半称为A2；A2图纸裁切一半称为A3，依此类推至A6共分为7种。

编号 / 列别	A0 / B0	A1 / B1	A2 / B2	A3 / B3	A4 / B4	A5 / B5	A6 / B6
A 系列尺度	841X1189	594X841	420X594	297X420	210X297	148X210	105X148
B 系列尺度	1000X1414	707X1000	500X707	353X500	250X353	176X250	125X176

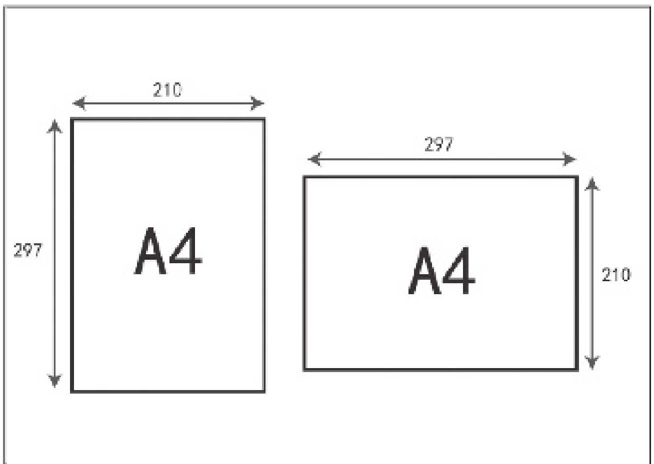
↑A、B系列规格纸（单位：mm）

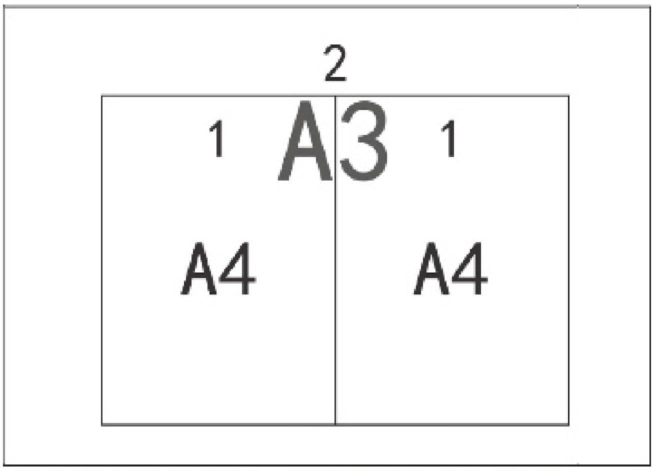
↑A系列的图纸尺寸。

↑B系列的图纸尺寸。

↑A4竖式和横式图纸的相同尺寸比例。

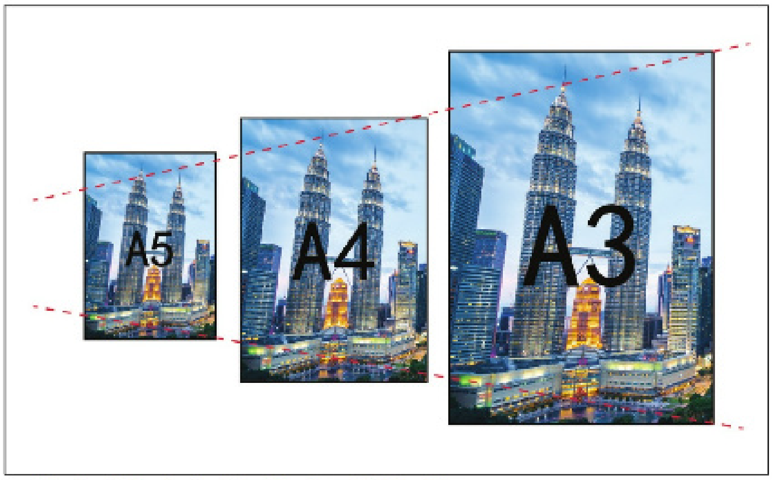

↑两张A4图纸呈现为一张A3图纸的尺寸比例。

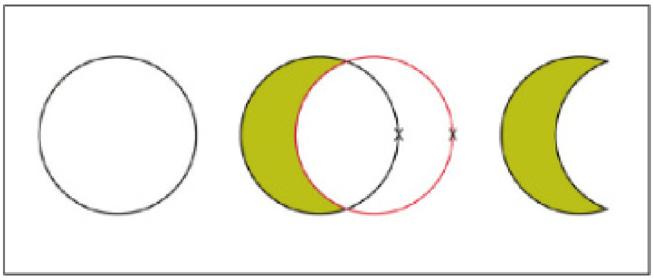

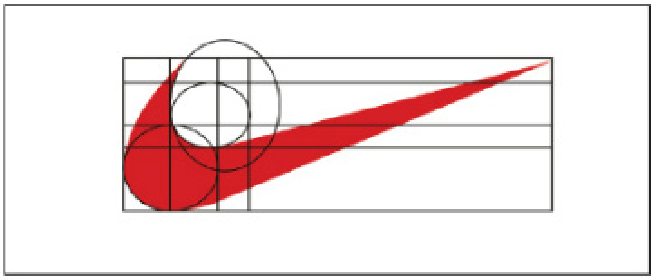
↑不同尺度和大小图像的比例。

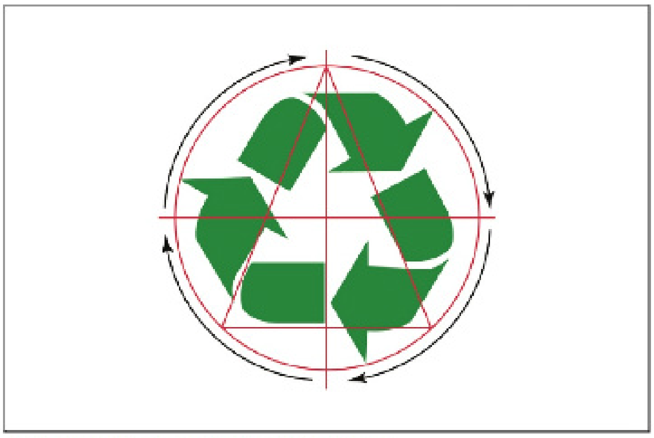

↑放大或缩小复印图像的尺寸比例。

比例图是指视觉元素之间的大小关系，调整元素之间的大小或数量，有助于设计的和谐、对称或平衡，以增加其视觉美感。

↑两个相同圆形相交后形成的月牙图。

↑耐克(NIKE)品牌标志设计的比例图。

↑循环再生标志设计的比例图。

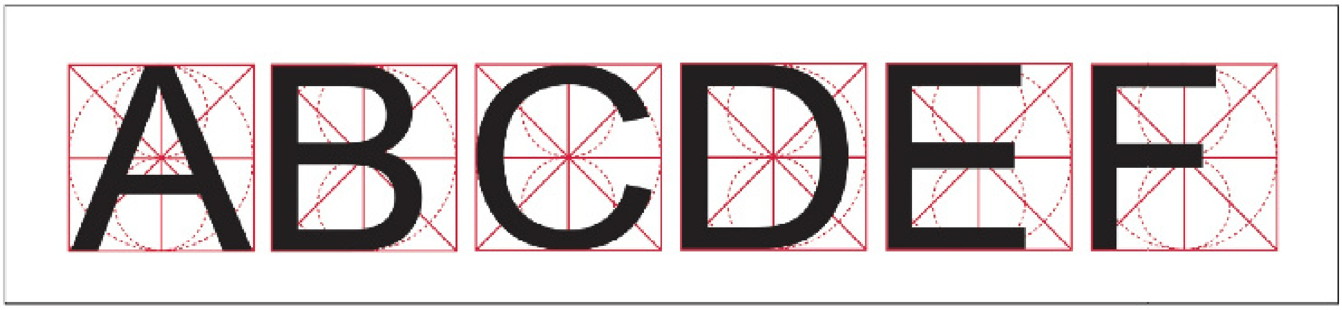
↑初中美术第一册封面设计的比例图。

↑我国国花图像的比例图。

↑我国伊斯兰教建筑设计的比例图。

↑英文字母设计的比例图。

随堂练习

随堂练习

选择题：

(　　) 1. 下列何者是正确的三视图总称？

A. 主视图、俯视图、右视图

B. 主视图、俯视图、左视图

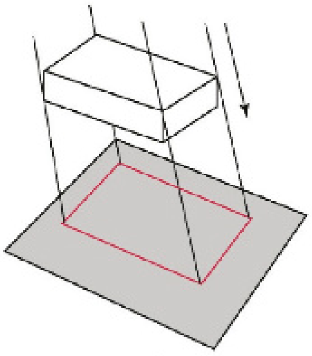
C. 主视图、俯视图、透视图

D. 主视图、俯视图、深视图

(　　) 2. 图（一）所示，何者属于哪项投影？

A. 正投影　　B. 水平投影

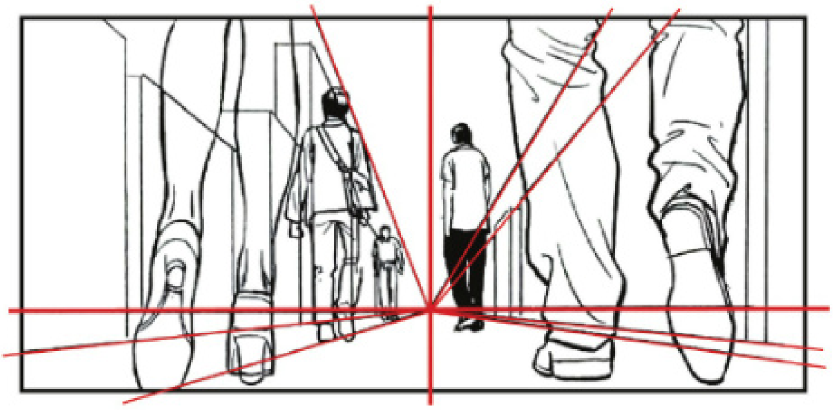
C. 透视投影　　D. 斜投影

图(一)

(　　) 3. 下图所示是属于哪一种透视法？

A. 一点透视　　B. 二点透视　　C. 三点透视　　D. 多点透视

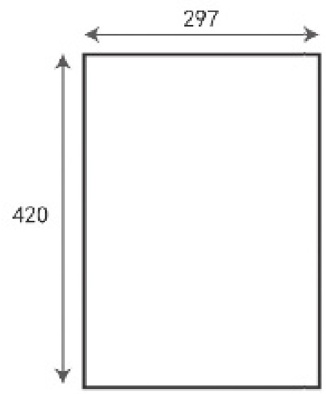
（　　）4. 一张A1图纸可裁成多少张A4图纸？

A. 2张　　B. 4张　　C. 8张　　D. 10张

（　　）5. 图（二）所示，297X420mm的图纸称为？

A. A4　　B. A2

C. A5　　D. A3

图(二)

学习单：

两者择其一

——请为学校设计一款环保袋三视图。

——请为学会设计一款会服三视图。

第2单元：水彩风景写生

学习目标

- 能够掌握水彩技能

一　水彩风景写生的意义

水彩风景写生即是指以水彩为媒介进行户外风景写生，以自然景色或建筑风貌为写生对象的绘画。它能够透过观察自然景色和建筑物等的造型，体会它们的自然变化，然后将景物描绘下来，构成美丽的画面。除了可以丰富我们的生活审美要求外，它也能使我们接近自然，了解自然。

画者能透过水彩风景写生当成独立完整的创作作品，在绘画创作上，通过风景写生，能加强我们的水彩技巧，提升我们日后的创作与审美能力。由于水彩用具简便，利于携带，非常适合用于户外写生。喜爱绘画和旅行的人也可以把其当成另一种记录旅途的方法，让旅行有更深层的意义。

←透过观察自然景色画出的作品更能体现自然界之美。

←建筑物也是风景水彩写生的重要主题与景色。

↑《海滩散步》（美）丘策滨 。

↑《雾中花》左登查保。

二 水彩风景写生的基础技法

1. 水彩的种类

水彩大致分为透明水彩和不透明水彩两种。

透明水彩

一般的差异在于透明水彩清澈透明，覆盖性低，涂在画纸上仍可看见画纸的底色，需要提高明度时只需在颜料上加水让其层次慢慢变亮。

不透明水彩

不透明水彩也称为水粉画，特点在于色料浓稠且覆盖性强，若要提高色调明度时则需要在颜料上重复调出加白的颜色，我们常用的广告颜料（Poster Colour）即是不透明颜料的一种。由于透明水彩的特性快干不易脱落，技巧变化多且易于发挥，一般到户外写生的水彩画家多会使用透明水彩技巧作画。由于不透明水彩的特性和技巧类似油画的画法，则多用于习画者学习油画前的练习。

↑《秋艳》 不透明水彩风景。

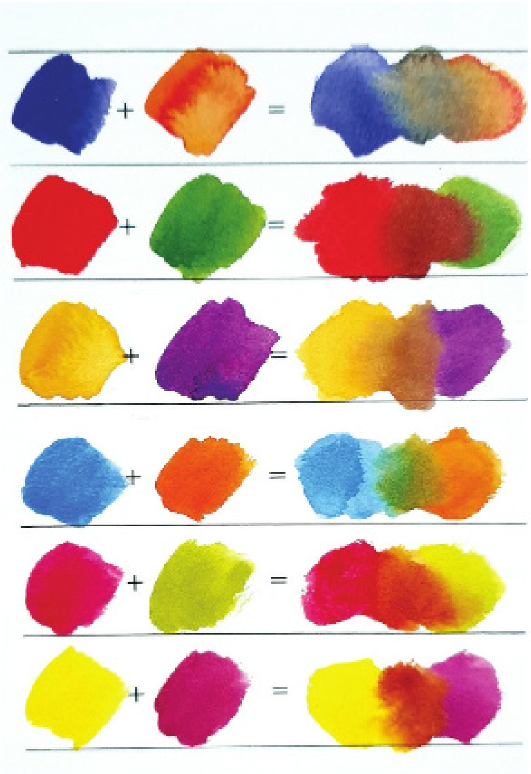
↑《溪水边小屋》 玛丽莲. 希曼德 透明水彩风景。

2. 色彩混合技巧

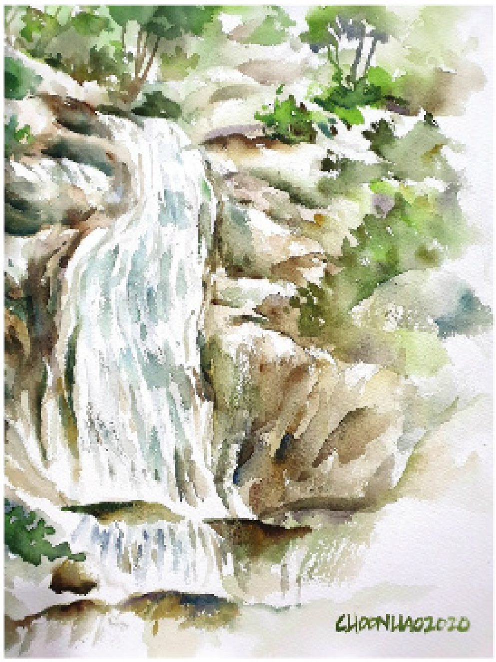
在水彩的基础上，必须懂得水彩层次变化和混色两种技巧，它可形成色彩渐变的效果。水彩的层次变化即是明度变化，在白色画纸上上色后用水调和逐渐提高色彩的明度。混色即是两种或以上的颜色互相调配，在水彩的色彩应用上占据了重要的地位，适度的调配可使色彩变化丰富，画面的色彩不落于生硬及死板。初学者可多作尝试和练习，以便在色彩的变化和应用上更加得心应手。

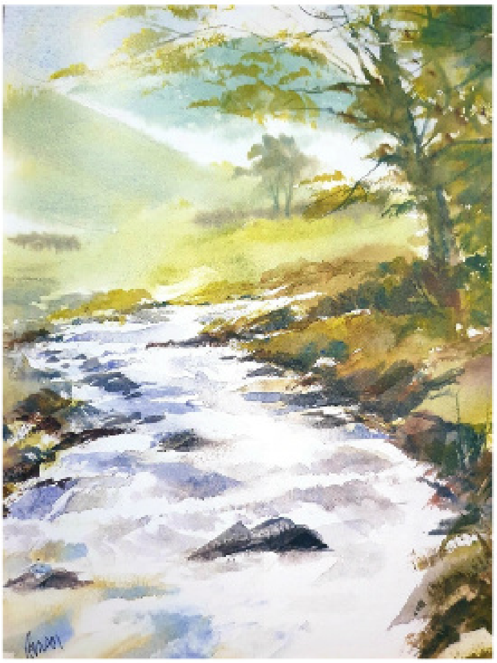
↑在透明水彩的基础上，色彩的层次变化，可使色彩的明度增高。

↑多尝试混色的练习，在色彩的应用上会更得心应手。

↑色彩层次的变化应用在画作上。《瀑布》洪俊豪 2020

↑在水彩画作里，处处可见的混色应用。

此外，水彩画的基础画法（平图法、重叠法、缝合法、渲染法和干笔法）在水彩风景写生中有时可以单独使用个别的技巧，但大多数画作都涵盖了不同的画法，尤其在空间的处理上会有显著的对比效果。例如一般的水彩风景画远景多会使用渲染法，中景和近景需要较细腻的描绘，一般都会混合重叠法和缝合法等技巧。

↑不同的技巧应用可明显表现主次感和空间感。

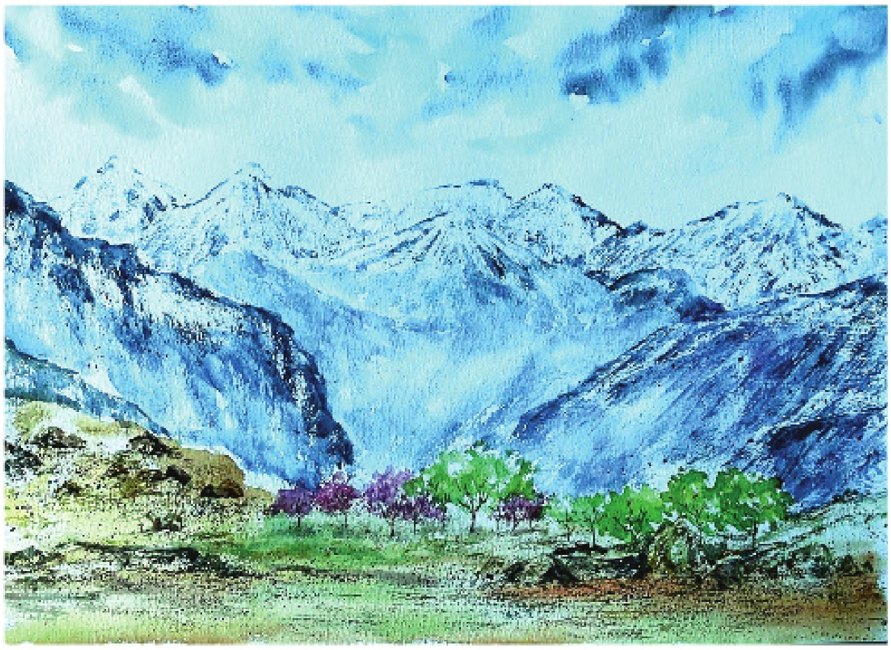
↑渲染的画法最适宜表达烟、雨、云和雾。《等待耕种》谢有锡 2009

←远景使用渲染画法，中景的石堆则以缝合法为主的混合技巧，近景的草堆用半透明的重叠法上色。

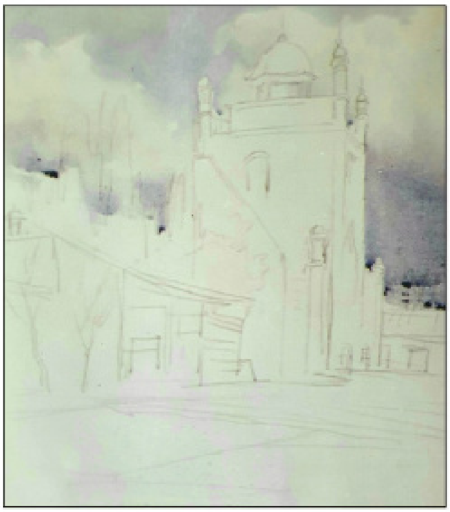
←在重叠法和缝合法中渲染的技巧还是不可或缺。

←作品使用了干笔法强调画面的肌理。李静芬

使用上色步骤在水彩画的创作中，这样创作出来的水彩风景作品，才会生动有趣。

《阳光下》上色步骤

↑a. 先用湿画完成天空，云和天色用水要饱满，使之浑然一体。

↑b. 趁湿画远处的树，再画建筑物的暗色，基本上都是用一遍色画成的。

↑c. 再画投影和局部的深重色，注意地面上投影的前后冷暖变化。

←d. 点出秋叶，刻画主题建筑物的结构和色彩变化。

↑e. 淡淡画出亮部色彩、树木枝干、点景人物和投影中是人物细节等。整幅画主要是从暗色和大色块开始着色，逐步深入，强调阳光下的静物的色彩特点。

《远山》上色步骤

↑a. 先用铅笔起稿，上色时用大号笔蘸淡色涂满画面。

↑b. 趁湿画远山，空出山峰间的云雾。

↑c. 再画近处主要山峰，表现出浓淡层次，同时趁湿画上倒影。

↑d. 略找细节，吸出水面反光。整个上色过程都是趁湿进行的。

视频连连看
（请扫描QR码）

跟着画家去旅行：水彩风景写生

https://youtu.be/7LDKNcixOmQ

三　水彩风景写生的取景方式

进行风景写生时首先要考虑的是取景及给于一个明确的画面。取景是在纷杂的景物中找出最明亮的景点和方位来描绘，使画面符合我们的直觉、具有稳定性或画面美感的要求等呈现一幅完整的水彩风景画。

选定景点之后，而需要仔细观察、研究分析，对其有关景物与我们的位置至关重要，分辨与取决于它是平视、俯视或仰视风景。从不同的角度描绘景物，需要了解、运用及分析不同透视的原理和方法来绘制自然风景的景观。

主要关注风景的景观，例如悬崖、树木、河流、山谷、瀑布、湖泊、渔村、乡村等。

↑渔村的风景景色。

↑马六甲建筑的美丽景色。

↑清晰森林瀑布景色。

←平视的水彩风景写生作品。

←俯视的水彩风景写生作品。

←仰视的水彩风景写生作品。

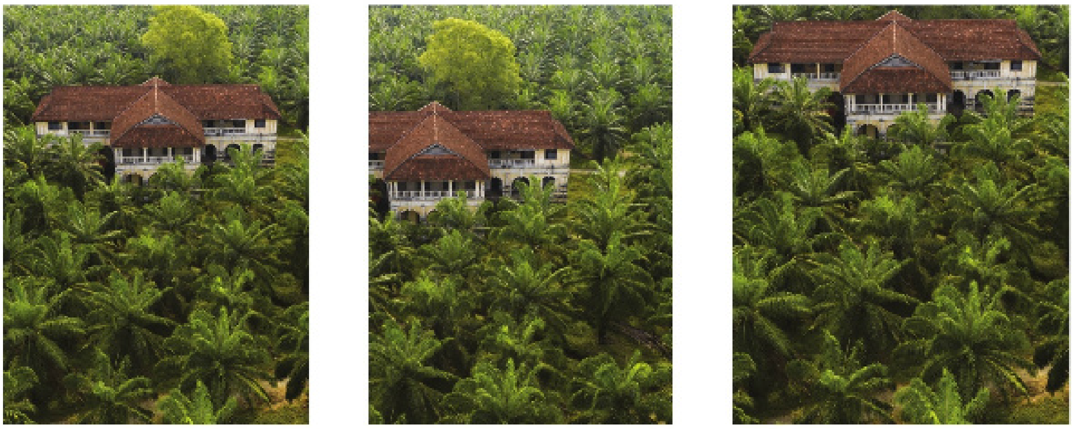
取景构图或方式具有使视觉聚焦、景物更加突出、场景更为美观等优点，并使画者能将注意力集中在画面内。

1．取景构图

取景是构图重要的一个环节，并且要懂得在不同景物下取舍及安排在适当的位置上将可呈现画面的不同效果及美感。以下图是应用了一幅自然风景图在构图上尝试以不同的角度，使描绘出来的水彩风景作品风貌多变。

↑横立的构图取景。

↑竖立的构图取景。

→同样的风景，可呈现多种不同的构图取景。

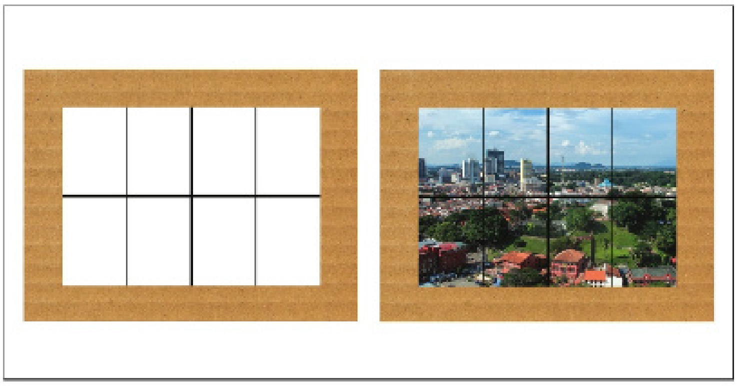
2. 取景方式

为初学画者易于掌握取景，可采用取景框方式框住场景及作为比例，取得的景物才会比较附合作画的尺寸。善用手指做成框是一個简单的概念，摆在眼前、上下、左右、前后移动，并捕获你希望绘制的场景，在没有恰当的工具时或情况下可以派上用场，它也是一种取景的选择与功能，一般手指框取景方式比较多应用在摄影和电影场合。

虽然在户外写生是一种绘画练习形式，而天气寒冷或潮湿时会影响绘制过程。在这时刻，使用摄影作为补助场景方式的一个好方法，应用手机取景也可作为一种参考，助于景物或场景位置保持原有的画面。

↑应用纸皮做成竖立取景框的取景方式。

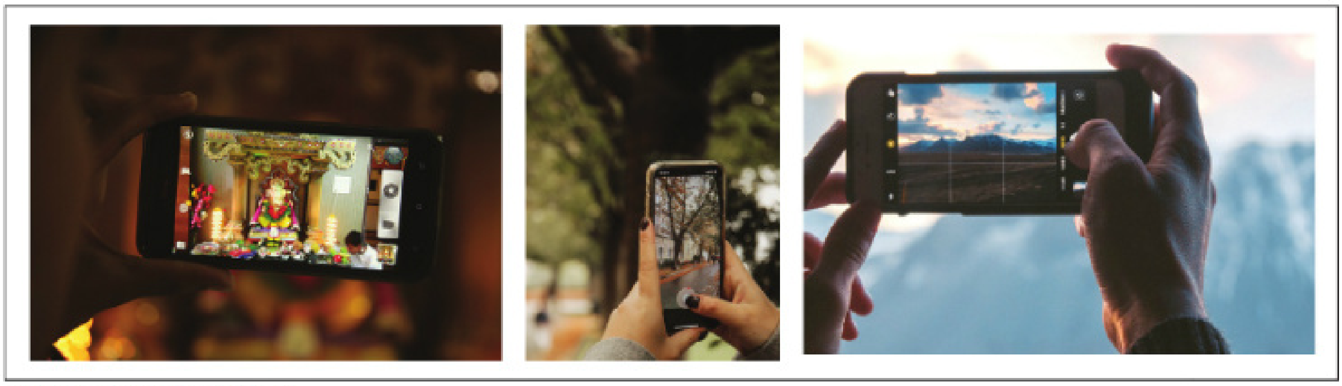
↑应用纸皮做成衡立取景框的取景方式。

↑应用取景框绘制风景表现图。

↑善用手指框的取景方式。

↑利用摄影的取景方式。

四　对景物的观察

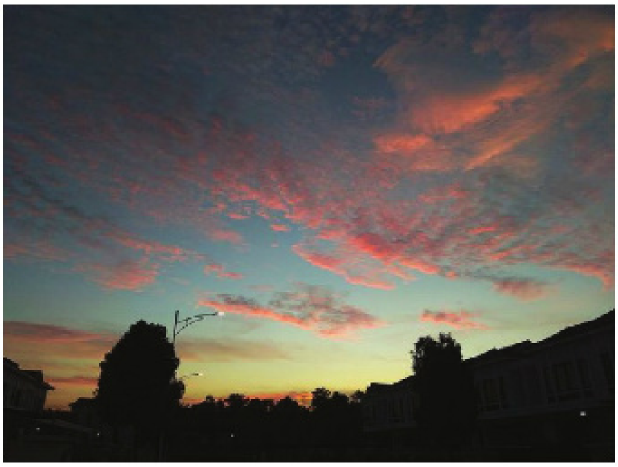
风景水彩写生除了须了解水彩的特性及其独特的技法外，对于景物的观察同样十分重要。在户外写生时，许多不可操控的因素将影响画家对作品的呈现，这些因素主要在于天气变化所影响的色彩及光影。天气、色彩及光影三者都是息息相关的，随着不同时段及阴晴变化，三者也将随之改变，因此画家对于时间的把握是十分重要的。通过观察及了解三者对景物的影响，可使画家在描绘景物时能很好地呈现出画面的美感及趣味。而下面我们将予一一解说。

1. 天气

天气是影响画家描绘景物非常关键的因素，它对整体的气氛、光线变化及色彩呈现都起着关键作用。对于风景写生，画家一般描绘的不外是天空与地面上的景物，而天上的云朵，地面上的大海河流、湖泊、草地、树木及建筑等都会因为天气的变化呈现出不同的面貌，因此我们写生时都应细心观察并把握时间，让作品更为合理地呈现景物同时捕捉那稍纵即逝的美丽。晴朗的早晨是最适合写生的时段，这时的阳光不那么强烈，光线较为柔和，形成的影子较能呈现景物的立体感，同时早晨温暖的阳光也能使画家更为舒适地观察景物的变化。当然画家们对于想表现的时段与天气都各有喜好，某一些画家会喜欢描画黄昏的时光、有的则对于灰暗的天空情有独钟、有的画家则喜欢表现狂风暴雨，然而总的来说，早晨的时光还是大多数画家的选择。

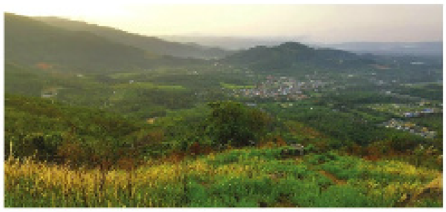
↑摄影作品呈现了不同天气及时间的云朵，其中变化值得我们慢慢观察与品味。

↑美国画家荷马(Winslow Homer)擅长捕捉海景，同时我们能从云朵的色彩感受到当时的天气及气氛。

2. 色彩

在第一段提到了天气的重要，而色彩便是与天气极为息息相关的。色彩通过光线产生出无穷的变化，而天气则是影响光线的主因。不论天空、草地、树木、建筑、湖泊、河流等等的景物都会在天气的影响下呈现出不同的色彩。同时一天内不同时段的光线对于景物色彩的变化也起着非常大的影响，这是众所皆知的。除此之外，由于大气的关系，远处的色彩及近在眼前的物体色彩都有所不同。如远处的树或山因为大气的关系都会带有紫蓝色，而距离我们视觉较近的树则是绿色的，借由这样的差异，让我们能以色彩更好地描绘远近之间的不同。

↑ 摄影：刘毓淮

↑摄影：罗允蔚

↑摄影：罗允蔚

↑摄影作品让我们看到天气是如何影响天空与大地的色彩，同时，我们也能看到远近色彩的不同，如果我们细心观察，必能发现大自然的色彩变化是如此奥妙。

↑英国著名画家透纳(J.M.W Turner)擅于描绘不同天气的色彩与气氛，从他的作品中，我们能深刻地感受画面中的气氛及画家对于色彩的完美掌控。

↑康斯塔伯(John Constable)为英国著名的风景画家，在这件作品，他以带有褐色的树描绘前景，而远处的丛林则使用蓝色。

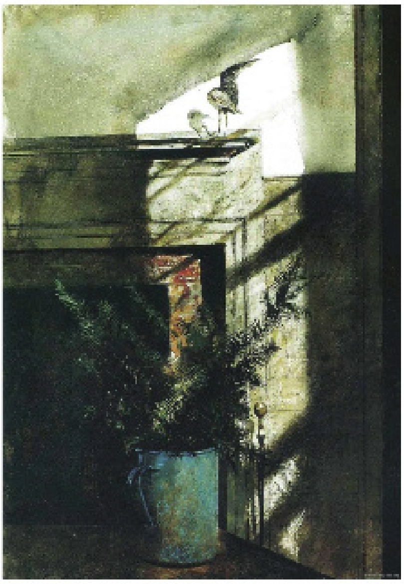
3．光影

光影是形成景物立体感的重要因素。通过光的照射，物体会呈现出不同的受光程度，同时也产生影子。影子的描绘能很好地呈现出画面的空间感及构图趣味，如竖与横之间的关系，而影子的深浅也能很好的带出画面上光线的投射与立体感。光影也能很好地营造出画面的气氛，使画面呈现出独特的美感和趣味，同时让整体空间变得更为完整。

↑摄影作品从不同的方向展现出光影对画面所产生的效果，我们能从两件作品中感受到光影的重要性及它所能带给画面的趣味与美感。

↑美国画家怀斯(Andrew Wyeth)非常擅长表现画面中的气氛，如以上作品，影子投射呈现出线条美感及独特构图，使画作充满神秘感及趣味。

↑Gary Tucker的水彩作品表现了强烈的光影效果，在明暗的对比下，我们可以感受的作品的气氛及趣味。

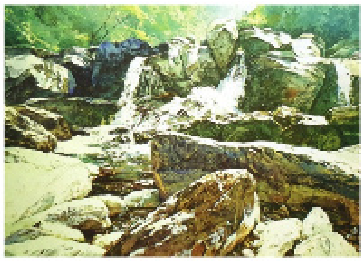

随堂练习

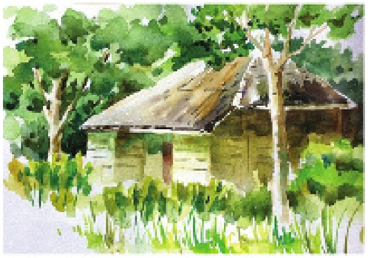
随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列水彩作品中，何者的画法是以渲染画法为主？

A.

B.

C.

D.

（　　）2. 以下哪一项符合风景水彩写生的特点？

A. 志明利用水彩替友人画了一幅肖像。

B. 老师在课堂上示范了一幅静物画水彩。

C. 一群志同道合的水彩画友约好到一个乡村写生。

D. 春娇用毛笔和墨汁画了一幅山水画。

（　　）3. 图（一）所示的水彩作品，应用了以下哪两种水彩画法？

A. 平涂法，干笔法

B. 渲染法，重叠法

C. 缝合法，平涂法

D. 干笔法，重叠法

图（一）

（　　）4. 图（二）所示的水彩作品，是以______________的角度来取景。

A. 俯视

B. 仰视

C. 平视

D. 平远

图(二)

（　　）5. 以下哪项较不符合风景水彩写生的要求？

A. 志明在构图前利用取景框来取决眼前景物的大小。

B. 春娇使用各种不同的蓝色和黄色调配出眼前树木的色彩。

C. 志明坐在山坡上，用俯视的角度描绘山下的村庄。

D. 春娇在画室里把明信片上的双峰塔描绘得惟妙惟肖。

学习单：

——请在住家附近公园或者校园一隅取景，并以写生方式画下一幅风景画。

第3单元：想像画

学习目标

- 能够透过图像传达意念
- 应用造型构成平面图像

一　想像画题材类型

想像画是透过个人对现实事物的联想，透过画笔以图画呈现。想像画的题材大至可分为以下几类：

1. **日常生活**：此类题材与我们日常生活有关，如节庆、校园生活、市井小民生活等，都是我们生活中较容易接触的生活体验。

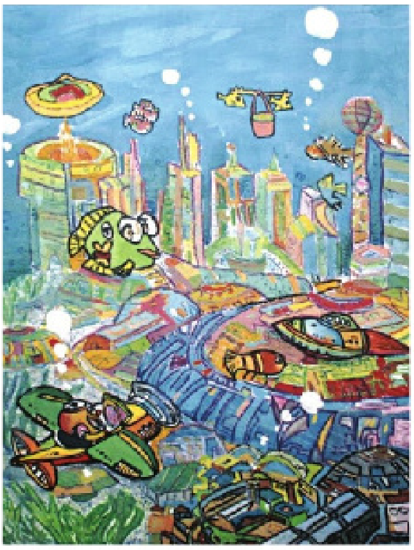
2. **环境与灾难**：此类题材我们不一定都能亲身体验，但是透以媒体新闻、书籍的阅读，都会增长我们此类的认知，如水灾、火灾、战争、海洋污染、霾害、瘟疫等，都是表现的题材之一。

↑日常生活题材：国庆日。

↑日常生活题材：打理家务。 学生作品

↑超现实题材：海底世界。

↑超现实题材：星空的海洋。 学生作品

3．**自然风景**：此类题材以大自然的风景为主，如夕阳、日出、瀑布、河川、山林等，同学们可以在日常生活中稍加观察自然风景的变化，来增进自己的体验。

4．**超现实**：此类题材以跳脱日常生活的认知为主，如星际大战、花花仙子、天空之城、我能飞翔等，天马行空的题材都属于超现实题材。

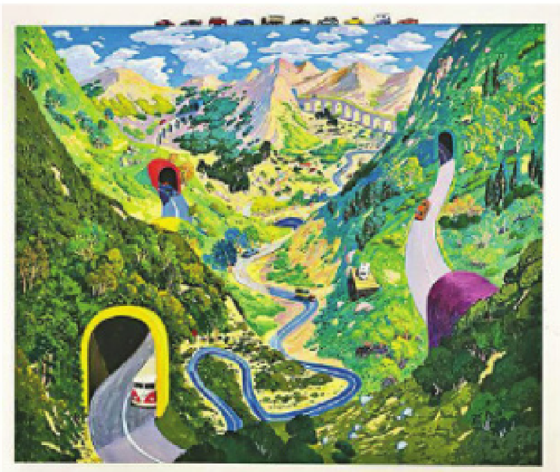
以上的分类不是绝对，其亦有可能出现两种类型题材共同出现，但唯一不变的是想像画的训练主要是鼓励我们多看、多听、多读、多接触、多想像，最后就是将心中的画面表现出来。

↑环境与灾难题材：新冠肺炎。

↑环境与灾难题材：生物环保站。 学生作品

↑自然风景题材：山谷风景。

↑自然风景题材：屋外花园。

二　想像与构思

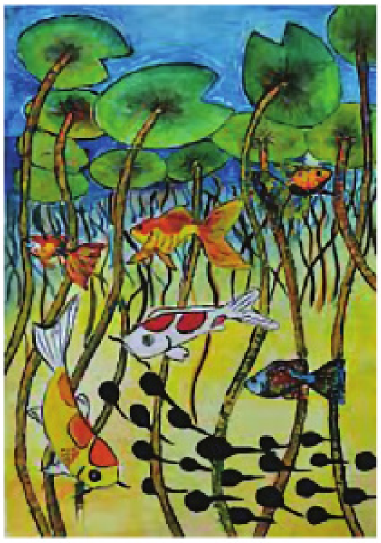
想像画的想像离不开两个元素，即主体和宾体，如同一个故事、电影、电视剧、舞台剧，要有主角和配角，因此在发想与构思过程中，要明确掌握想要表达的主体（主角），再添加宾体（配角）的衬托即能有效掌握想像画的基础。

主体：画面中所要表达的图像，就如同电影里的主角，是传达想像画题材重要的主体，其可以让观赏者透过画面，就能知道画者想要表达的内容和信息。

宾体：画面只有主体少了宾体，会让人觉得画面单调无趣，宾体有如花中的绿叶，其可以丰富和衬托画面故事的可看性和可读性。

↑少女是画面的主体，猫和冰品是画面的宾体。

↑鱼儿是主体，荷叶是宾体。

↑牛郎织女是画面的主体，小鸟是画面的宾体。 学生作品

↑抱鹅的女孩是主体，市集是宾体。

三　构图

想像画的构图中，以主体为画面中最主要位置，让人能一眼就能明白想表现的事物，其次才是宾体的衬托。其中画面动线，透过主体和宾体在画面中布局，可以让观赏者感觉画面的动感，其会让人感觉到画面内容更具丰富的故事性。

↑国旗是主体置于画面中心，周围的宾体凸显我国多元族群与文化特色，构图稳定内容丰富可读性高。

↑钓魚的人为主体，魚儿为宾体，此构图主、宾体各占画面的一半，相互对映。

→海豚为主体置于画面中心，垃圾为宾体围绕着主体，让构图四平八稳。

↑画面构图明确凸显少女主体，借由瓶中释放的宾体带出画面的动线。

四 色彩计划

色彩在想像画中扮演着重要的角色，色彩应用的好有助画面氛围营造的提升，如夜景、灾难、灵异的题材，以冷色系的色彩计划为理想；

节庆、热闹、温馨的题材，以暖色系的色彩计划较佳。若要让画面更丰富多姿，可以适当的加入辅色。

然而色彩应用不是一成不变的，唯有多尝试各种颜色的混合与配搭，才能让每一个题材的想像画在色彩中更添姿彩。

↑以暖色和冷色营造出画面的奇幻感。

↑静谧的夜景，以冷色系蓝、紫蓝色为主，搭配上绿、黄色，让画面静谧中产生一些暖意。

↑火灾的题材，色彩计划以暖色系红、黄、橙为主，容易让人产生联想。

→海啸的情景会以冷色系为主要色彩计划。 学生作品

随堂练习

选择题：

（　　）1. 图(一)所示，属于什么题材类型？

A. 超现实　　B. 日常生活

C. 自然风景　　D. 环境与灾难

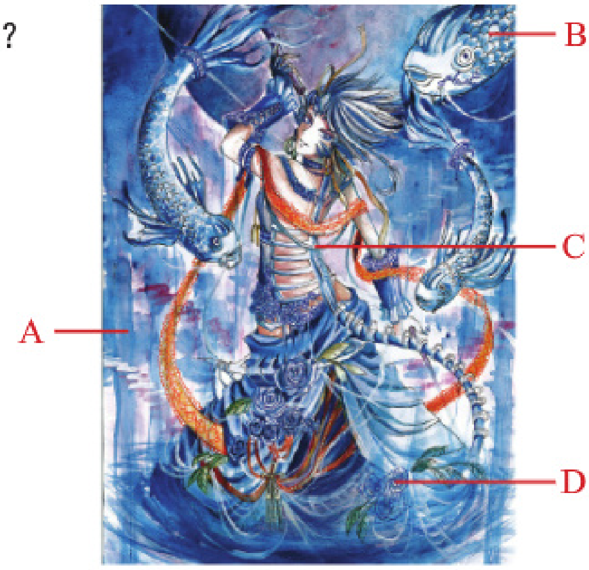

图(一) 学生作品

（　　）2. 图(二)所示，何者为画面中的主体？

A. 背景　　B. 奇鱼

C. 漫画人物　　D. 花

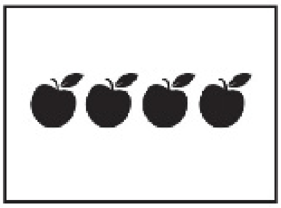

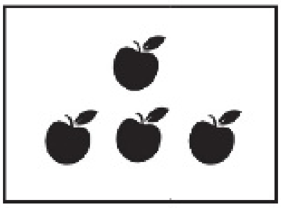
图(二) 学生作品

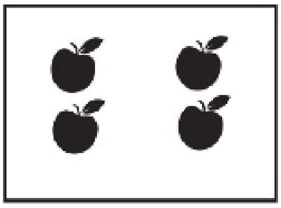
（　　）3. 什么色系的颜色让人感觉到是水灾的情景？

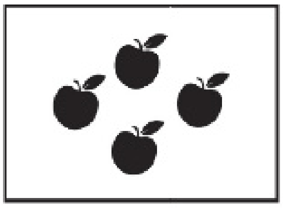
A. 粉色系　　B. 中性色系　　C. 冷色系　　D. 暖色系

(　　) 4. 下列图中，何者属于“三角形”构图？

A.

B.

C.

D.

(　　) 5. 图（三）所示，是属于什么色系的绘画？

A. 粉色系　　B. 灰色系

C. 冷色系　　D. 暖色系

图（三） 学生作品

学习单：

想像画：新冠病毒疫情

——描绘超级英雄战斗新冠病毒来袭的情景。

第4单元：静物素描（三）

学习目标

- 能够掌握铅笔技能
- 能够知道素描的基础原理

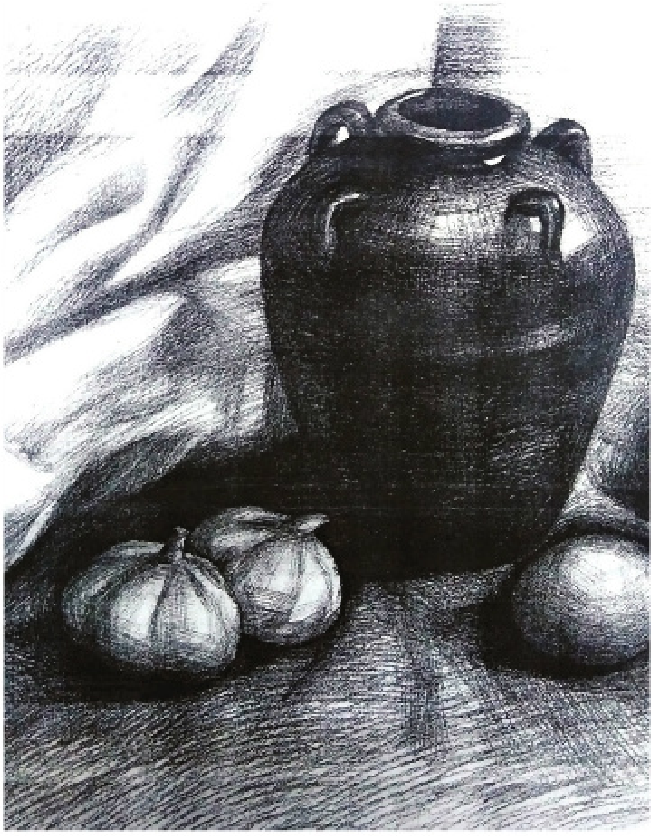
一　静物的主宾关系

静物素描一般会有几件静物组成，以使画面较为丰富及具层次感。在摆放静物时我们需要注意物件的大小、远近、色调及其位置的主次关系。一般而言最大的物体被视为是最为主要的，通常会摆放在静物台的最后方中央或偏中央的位置。静物主体会成为了视觉的焦点，而宾体，也就是次要的物件则形成了衬托作用，并且作为将视觉引导至主体的物体。静物中的主宾关系能使画面丰富，具有层次感，视觉主次等作用。静物的主宾关系及主次关系，对于静物的空间、构图及整体美感至关重要。

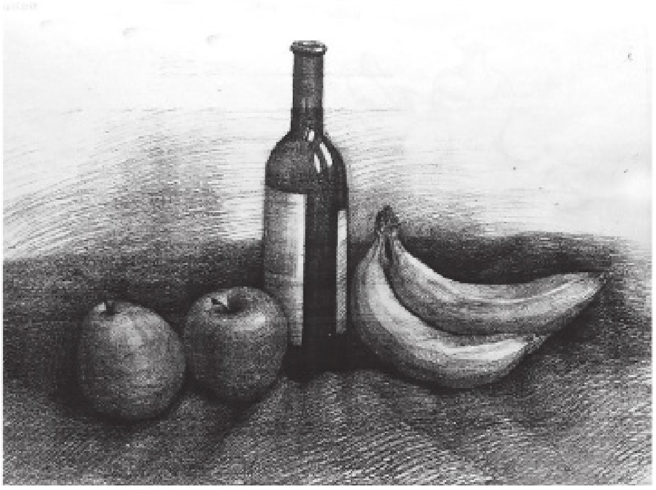
静物的摆设与布局成为了十分重要的一环，主体与宾体之间须紧紧相扣，并且层次分明。

1. 主体

如上所述，静物中的主体一般为众静物中最大最显眼的物件，当然，也可能有例外，例如当静物都是同一物件时则视各物体的位置而定。在摆设时静物时，主体一般会摆放在中央或偏中心的位置，成为众静物的中心，并且在宾体的衬托下，显得格外显眼。主体也可能是众静物中造型最为复杂的物件，例如茶壶与茶杯的关系，茶壶体积较大，同时造型也较为复杂；又例如凤梨与苹果的关系，凤梨体积较大，造型也比较复杂，因此凤梨一般都成为了主体。主体通常也是在众静物中外形较为突出的物体，若静物中有三个全球体一个立方体，则立方体为主体。

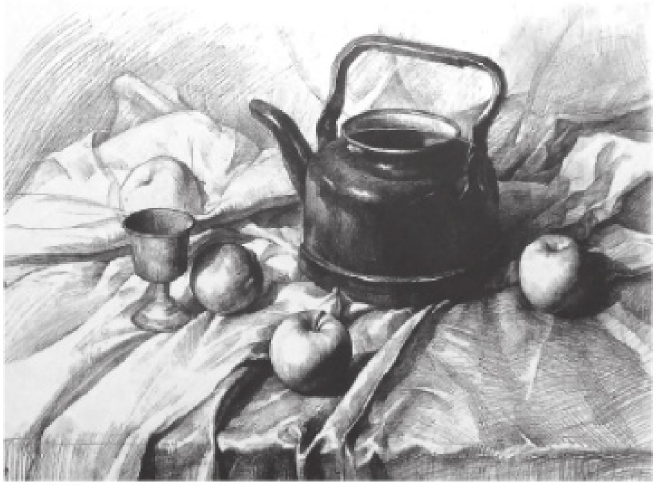
↑主体：静物素描图一。

↑主体：静物素描图二。

2．宾体

宾体能使画面更为丰富，使视觉上更有层次感，因此也是十分重要的。宾体一般上在众静物中是一些造型较为简单或体积较小的物件。若众静物中同时有白菜、番茄和辣椒，则辣椒与番茄便是众静物的宾体。宾体与主体可形成色调上的差距以作为主次的分别，若主体是深色的物件，宾体就可选择较为浅色的，反之主体是浅色的，宾体则可选择较为深色的，这样可使画面较为丰富，也可带出层次感。宾体的摆放须衬托画面的层次感，在位置上或前或后，让整体的空间能得以展现，同时让构图显得活泼有趣，如红花旁的绿叶，将主体显得更为突出。

↑宾体：静物素描图二。

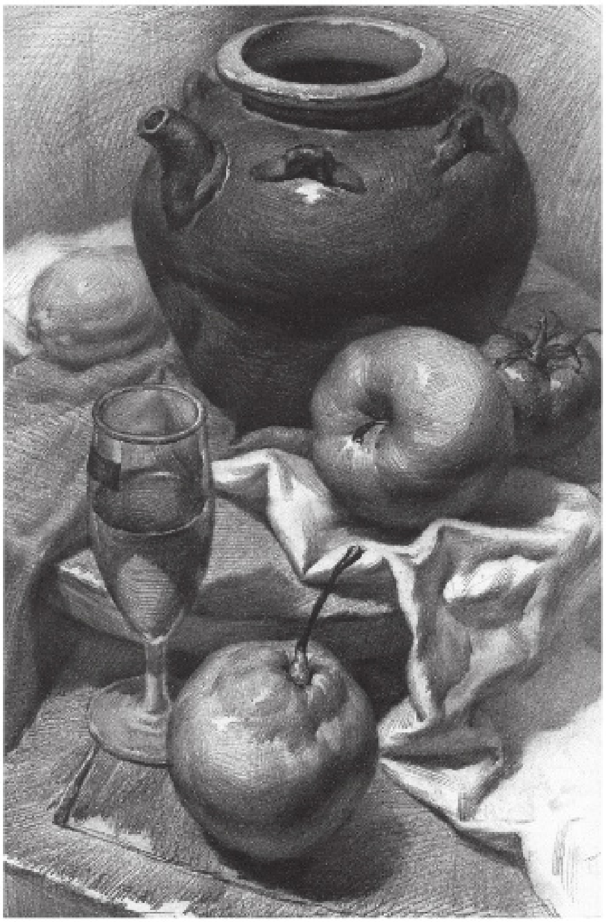
↑宾体：静物素描图一。

3．主宾体的描绘

主体与宾体虽是主次之分，但在描绘时都须认真对待，切莫因为宾体被视为是次而不加用心。主宾体的配搭是为了让画面更为丰富同时增强空间的层次感，同时从主宾中的不同关系中让黑白调子相互辉映。静物素描由其大小、造型、位置、色调及质感等形成静物间的主宾关系，这些都是让画面更为丰富精彩的元素，在描绘时对于主体可稍微加强，但对于宾体也应严谨看待，以让画面更为完整丰富。

4．主宾体形成的构图关系

众静物的主宾关系将形成它们之间的大小、远近、色调的不同，因此直接地影响了静物的构图。静物的构图是非常重要的元素，在众静物的位置的安排下，依照主宾关系形成构图的美感与趣味。

↑静物素描 4-1

↑静物素描 4-2

在静物素描4-1中，色调最深的瓮成为了作品的主体，除了色调外，其体积及位置都在构图中最为显眼，而作为宾体的水果将视线应导致主体位置，同时形成了空间的深度。图4-1静物间的色调、大小及位置形成了非常丰富的画面，在后方的柠檬与前方的水果虽都为宾体，在相较之下形成了虚实的对比，让画面的整体层次更为精彩。

在静物素描4-2中，色调最白的石膏几何模型成为了画面的主体，主要是因为宾体及背景都是较暗的调子，它们烘托了主体使之更为突出。同时在所有的静物群中，石膏立体模型也是最为特殊的。

二　静物与背景的关系

静物除了主宾关系，与背景的关系也是十分重要的。善加处理背景能使静物得以显出其立体感，同时让静物的主宾体与空间的关系更为协调。背景具备几种功能，是不能轻视的元素，在静物写生中，背景的处理一般为学生所忽略。

1．增强空间的虚实感

良好的背景处理能凸显静物的立体感，因为静物是在空间之中的，而空间是立体的。背景的虚空间处理能加强物体的实在感，使静物更为突出，就好比宾体能突出主题，而背景空间能突出整体的静物。背景包含了背景空间和放置静物的桌面，很好的处理这些背景空间是静物素描必备的技能。

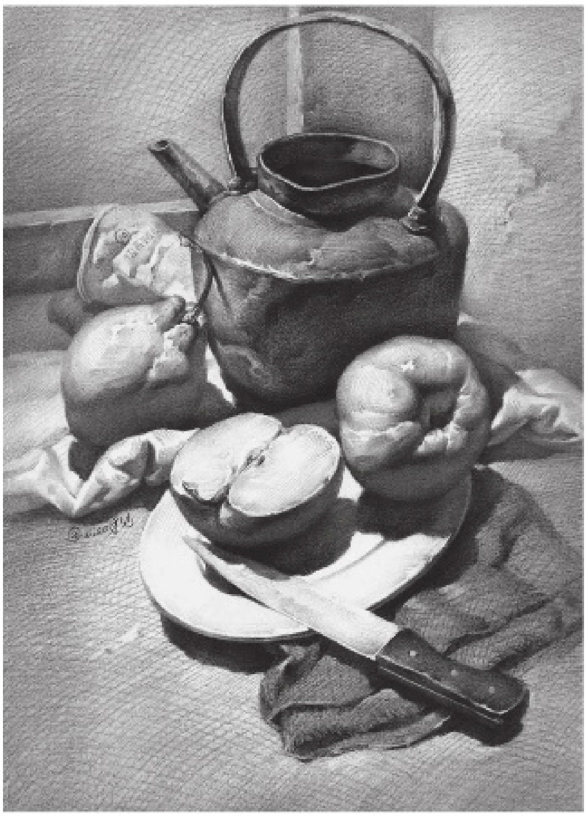
2．增强画面的气氛

背景能增强画面的气氛。顾名思义，静物是静止的物体，通过背景的处理，能增强画面的气氛，使静态的物体显得不那么呆板。所谓气氛即一种环境给予的感受，它能让画面形成静止、动感、灰暗、深邃等感觉，是绘画中不可或缺的元素，因此善加处理背景能增强静物素描的美感，也能让静物之间的关系更为协调。

↑静物素描4-3。

静物素描4-3中背景以灰色的调子加以处理，同时与作为静物主体的瓮形成了距离感。中间调子给予的朦胧感觉使作品呈现出一种静穆的状态，增强了整体的气氛。

↑静物素描4-4。

静物素描4-4的背景为一墙角，形成了空间，同样以较为灰色的调子使得主体较为突出。我们可在此作品中看到主体的水壶是深色调的，而宾体的水果则是浅色调，中间色调的背景便可使得主宾体显得更为突出，同时营造出和谐的气氛。

三　静物素描各种技法的表现

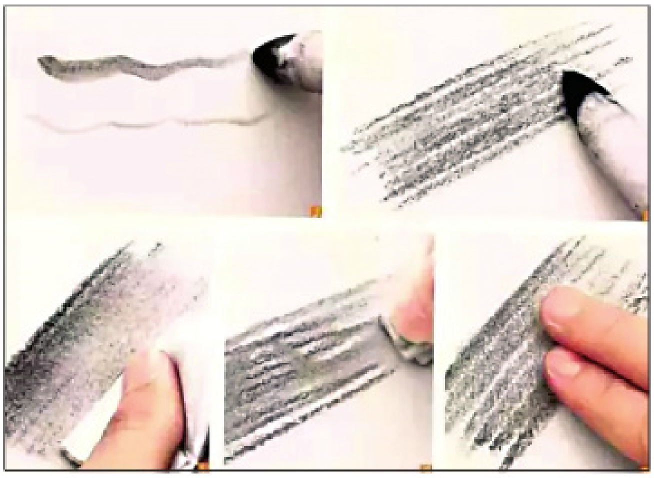
素描主要以训练造型能力及物体明暗关系的描绘，当物体的外形完成之后，便须描绘物体的明暗。在明暗关系的表现中，其主要技法包括了擦拭法及线影法。

1．擦拭法

擦拭技法主要是以手或一些用具将涂拭的地方加以擦拭，成为较为平滑的效果。基本上，可用三种方式或用具达成擦拭的效果，分别为用手、擦拭笔及纸巾。擦拭法可让画面较为顺滑，在描绘暗部的地方较为适合，但切记不可一味地使用擦拭法，造成画面呆板及中间调子过多，使得画面呈现出朦胧一片。

2．线影法（排线法）

线影法是以线条交织并形成明暗面的技法，线条的疏密关系形成明暗度。线条可随着物体的大小或形状以长短变化，因此没有一定的规则，但使用线条却不宜过于紊乱。线影法通常以45度斜线的单纯平行及交叉的平行两种技法。线影法为素描的主要技法，在任何的素描媒介中一般都会使用这项技法。线条组成的暗影和中间调子可使物体较为精彩，同时在暗处与中间调子的衔接上较为顺畅。

↑各种擦拭技法的表现。

↑线影法技巧的表现。

视频连连看
（请扫描QR码）

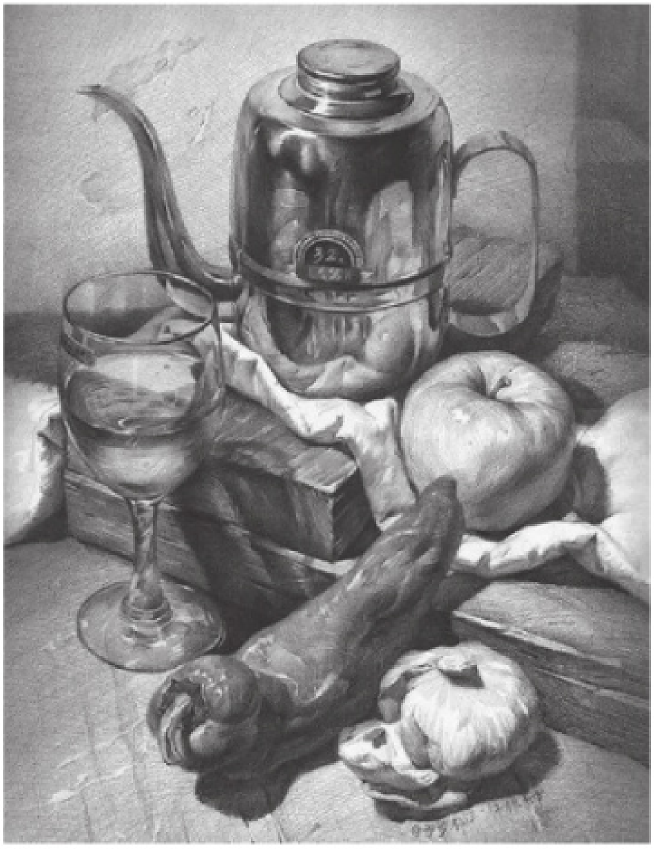
绘制知识和过程示范。

↑擦拭法。 ↑线影法1（排线）。 ↑线影法2（排线）。 ↑铅笔景物素描。

↑擦拭法。https://www.bilibili.com/s/video/BV17N411975o
↑线影法1（排线）。https://www.bilibili.com/video/BV1t7411y7Ly/?spm_id_from=trigger_reload
↑线影法2（排线）。https://www.bilibili.com/video/BV1ey4y1S7Co?spm_id_from=333.905.b_72656c61746564.3
↑铅笔景物素描。https://www.youtube.com/watch?v=sa6aelcNtgE

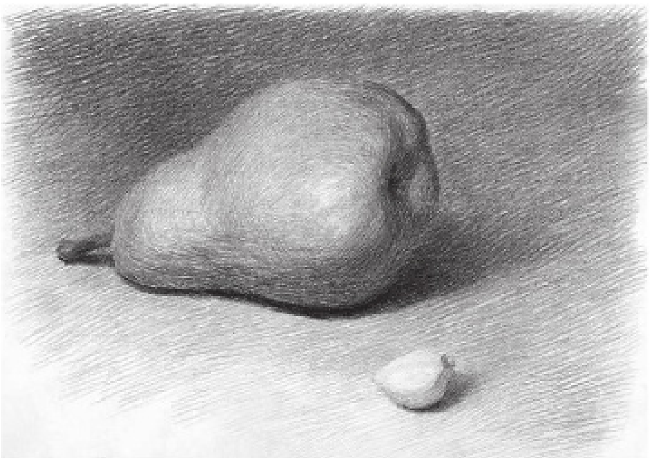
3. 综合使用

一般上，在绘制一件素描作品时，我们可交叠使用以上的两种技法，以呈现出最佳的效果。在绘制一件素描作品时，会先以铅笔画出大概的线影，然后加以擦拭，之后再补上线条以整理静物的明暗调子及修饰轮廓，最后确保明暗及中间调子是否妥当处理。综合技法的交叠使用不单能更好地呈现物体的明暗变化也能使画面更为活泼。只使用单独的技法可能无法表现出物体的质感，同时不容易拉开背景和实物间的差异，因此交叠地使用两种技法是非常重要的。

↑静物素描4-5。

静物素描4-5调子非常细腻复杂，同时呈现出非常多层次的调子。若看得较为仔细，我们能发现调子中那些非常细致的线条所组成的明暗关系。在作品中，我们能了解到一些面积较大的部位，画家一般会重叠使用擦拭和线影两种技法，以使物体明暗关系更为理想，例如画面中金属水壶中的暗处显得顺滑及具有金属的质感，但同时亦能看见其精彩的笔触及线条。反复地使用擦拭法及线影法，让作品的光影及明暗层次更为丰富，同时使得作品在观看时显得十分精彩及值得细看。

↑静物素描4-6。

静物素描4-6主要以线影法为主，可清楚地看到线条的描绘，在线条的交织下呈现出明暗效果，同时我们也观察到暗处的地方也用了擦拭的方法。

↑静物素描4-7。

静物素描4-7能很好地说明一件静物素描作品在主宾关系、技法呈现及背景处理三者的重要性。作品中很明显地看到擦拭和线影的效果，我们可以清楚地观察到线条所描绘的效果是非常突出的。而在擦拭的技法上多用在暗处的部分，如酒瓶及暗影，这些擦拭过的地方加上线条除了能让暗调子更深，也使得画面更为精致。作品在主宾体的安排及背景的处理也是非常出色的。酒瓶在画面中为最大的静物同时也展现众静物中的独特性，而处于偏左的位置并未使它丧失其视觉的重要性，因此它可被视为是画面中的主题。而四颗同样造型及浅调子的宾体则使主体更为突出。背景处理方面，中间调子使得静物群更为突出，同时营造了一种极为协调的气氛。总体而言，作品展现了一件优秀的静物素描所应具备的条件。

总结

从图4-1至图4-7中，我们都能清楚地看到主宾体、静物与背景及技法呈现这些静物素描要点的呈现，也值得成为同学们参考的对象。学习素描是可从这些元素的探讨中将自身的素描技巧加以提升，让学习素描的过程中得到静物素描的要义，更可延伸至其它绘画种类，使绘画技能更为全面。

随堂练习

选择题：

1．静物素描各物体的主宾关系中，什么是必须考量的因素？

I．主宾体的大小　　II．主宾体的位置

III．主宾体的形状　　IV．主宾体的颜色

A．I　　B．II.III

C．I、II、II　　D．I、II、III、IV

2．图 1 静物写生的背景的处理中，下列何者的效果最不显著？

A．增强静物的质感　　B．增强空间的虚实感

C．突出静物　　D．营造气氛

图 1

3. 在静物素描中使用多重技法有什么优点？

I. 增强静物的质感与明暗关系

II. 让画面不至于呆板

III. 有利于增强静物间的比例关系

IV. 让很好地拉开背景与实物的关系

A. I、II、III　　B. II、III

C. I、II、IV　　D. III、IV

4. 在图 2 静物素描中对主宾体的描绘，以下描述何者错误？

A. 主体一般较宾体来的大

B. 主体一般在静物中形状较为复杂

C. 主宾体的位置能影响构图

D. 宾体较不重要因此无需用心描绘

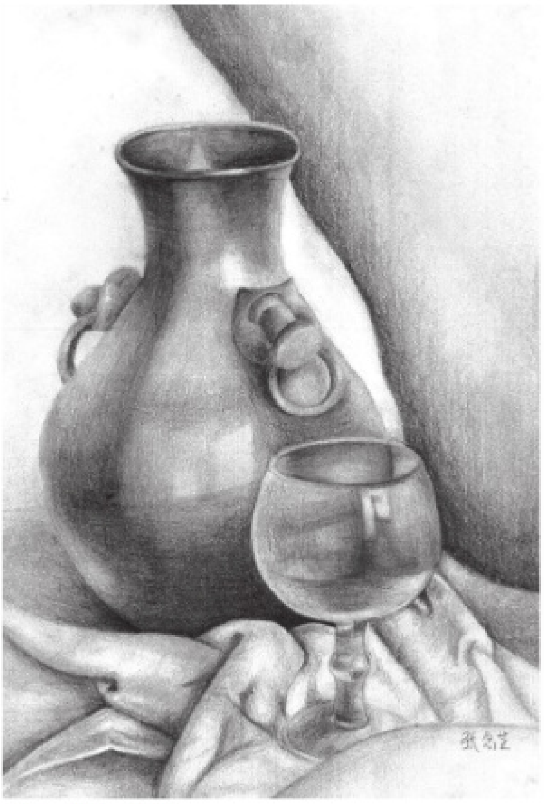

图 2 学生作品

5. 以下对线影法的描述，何者错误？

   A. 欲表现暗的部分线条需密集

   B. 只能以一个方向的线条加以表现

   C. 可在任何的部分以线影法加以表现，不论是背景或静物主题

   D. 可以纵横斜线结合表现线影法

学习单：

1. 让学生以不同的方式擦拭，包括用手、纸巾及擦拭笔并观察它们的不同。
2. 让学生观察单以擦拭及擦拭后加补线条两者之间的不同。
3. 让学生自己摆设静物，从挑选主宾体的物件开始，以主宾体的大小、色调、形状作为考量，并讨论主宾体应摆放的位置，最后将静物绘制完成。在绘制作品时，从外形的描绘、明暗的表现到背景的处理都加以观察，最后和同学们讨论绘制作品过程中的收获与困难之处。

第5单元：平面设计

学习目标

- ◆ 能够知道平面设计的定义
- ◆ 能够理解平面设计的功能
- ◆ 能够创造新颖的平面视觉成品
- ◆ 能够了解传统工艺功能特征
- ◆ 能够知道实用美术的领域

一 平面设计的定义

平面设计是用以传达想法或讯息的一种视觉艺术。平面设计应满足信息传递的准确性，通过对文字、符号、图像等信息的排版、设计和整合，创造出优良的视觉沟通方式。

平面设计能优化企业的形象，通过各种方式如印刷广告、网络宣传、制作信息图表等，帮助企业品牌与消费者建立良好的关系。

平面设计的功能具有说服、识别、激励、增强、组织、唤醒、定位、参与或传达多层次的意义。以下的说明可让学生了解平面设计制作的方案、流程及内容，以掌握平面设计中的各种设计项目。

平面设计的分类，如书籍装帧设计、企业形象设计、字体设计、排版设计、包装设计、网页设计、纪念品设计、宣传单页设计或制作公司手册等。

↑书籍设计。黄芷晴

↑名片与标签设计。蔡嘉洳

↑T恤与枕头图案设计。蔡建盛

↑公司企业形象设计。蔡建盛

↑纪念品与布条设计。蔡嘉洳

↑包装设计。蔡建盛

知识补给

视觉传达设计(Visual Communication Design)相对于平面设计，包含了更多的视觉元素如电视与电影广告、电子广告牌、动画等多媒体。

界面设计(User Interface Design)更多是针对软件、手机应用、APP、网页的界面，以通过设计颜色、排版、图形等视觉呈现，让用户使用界面时更舒适简单，且丰富其视觉效果、基本知识与能力还是来自于平面设计。

https://m.bilibili.com/video/av499982870

视频连连看
（请扫描QR码）

↑平面设计、视觉传达设计、界面设计究竟有什么区别？

二 平面设计的种类

平面设计在现今的社会中是不可或缺的，而设计的需求也将会有增无减。虽然平面设计的趋势已走向网络时代，但固有的平面设计种类如标志、招牌、封面、海报、卡片等依然有其存在的价值与地位，也因此让平面设计呈现更多元化的发展。

1. **标志设计：**标志设计是用于识别公司、组织、产品或品牌等。一般标志设计都会呈现符号或图标、字标、信标、组合标志或徽标设计的形式，以作为企业品牌、公司形象等来传达企业的定位。因此，设计标志时应确保使用具有代表性的名称、图案、文字及颜色的元素。

标志设计具有四大原则：

简洁性

良好的标志设计必须将概念简化为最简单的形式，如单字、单词或是直接用图案和颜色。总体而言，最重要的是尽可能减少使用多元素来制作标志。

通用性

平面设计也应确保其通用性，即能以各种格式呈现如缩放、打印或放置在不同媒体上时，能保有设计原来的个性。

关联性

标志的设计应与其组织、企业的性质相关，重要的是能清楚地传达品牌的个性、身份和形象。另外，也须准确地运用色彩。

记忆性

一个成功的标志设计关键是让人“一目了然、易于记得”。让人们看见标志时，可以将品牌连接起来。易于记住的标志是有价值的，因它会给消费者一个正面的形象认知与信任。

↑信标标志仅关注商家名称的首字母来代表品牌符号。

↑徽标标志由符号或图标内的字体组成；例如徽章和印章。

↑董总标志设计的公司形象。

↑组合标志是由组合的字标或字母和图形标记或者集成在一起以创建图像。

↑符号和图形标志是基于图标或图形的标识，以独特的方式进行简化和风格化。

↑标识是由字体组成的，以独特的字体或创建字体设计出品牌名称。

↑耐克(NIKE)品牌标志设计具有简洁性、通用性、关联性和记忆性的四大原则。无论出产何种产品都会呈现与众不同的审美和独特个性。

2．**招牌设计**：招牌设计是企业的门面形象，用以吸引消费者以达到宣传目的。招牌设计的表现多样以增强视觉效果，多以文字造型为主，也能反映不同的文化色彩。

招牌设计有以下几种常见的表现形式：

图形板招牌

是有框架的招牌，多为向上悬挂的传统招牌，通常在招牌内安装白炽灯或荧光灯以照亮标志，更引人注目，让招牌产生更大的视觉冲击力。

三维（3D）招牌

3D效果让招牌更为突出，它也是一款现今很受欢迎的呈现方式。虽然价格比传统类型稍微贵一些，但3D招牌的视觉影响极大，甚至会带来更高的价值，也进一步推动了商业市场。

霓虹灯招牌

霓虹灯是一种内含气体和彩色荧光粉的灯，能够将玻璃灯管加热后设计成不同的造型。利用霓虹灯制成的招牌呈现了城市夜景的繁华景象，在视觉上显得更明亮、温暖及美观，是令人赞叹的城市艺术品。

↑马来西亚银行(Maybank)的图形板招牌设计。

↑99 Speedmart的图形板招牌设计。

↑我国国家石油公司Petronas的图形板招牌设计。

↑团记美食餐厅的图形板招牌设计。

↑加德士(Caltex)石油公司的3D招牌设计。

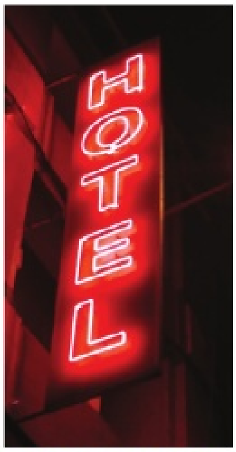
↑Moonlight Cake House的3D招牌设计。

↑麦当劳(McDonald's)快餐店的3D招牌设计。

↑IFIX电话维修中心的3D招牌设计。

↑旅馆的霓虹灯招牌设计。

↑小明冰室的霓虹灯招牌设计。

↑Nasi Kandar Pelita美食餐厅的霓虹灯招牌设计。

↑其它店面的霓虹灯招牌设计。

3．**封面设计：**封面设计是常用于书籍、课本、绘本、杂志、光碟等的一种视觉外观，它具有装饰美化及传达作品内容的功能，以此吸引消费者，有助于产品的促销。

封面设计有以下几种类常见的表现手法：

写实性手法

直接利用书中的具体情节和内容来作为封面设计，使读者易于理解，多用于哲学、心理学、文学和知识性的书籍。

象征性手法

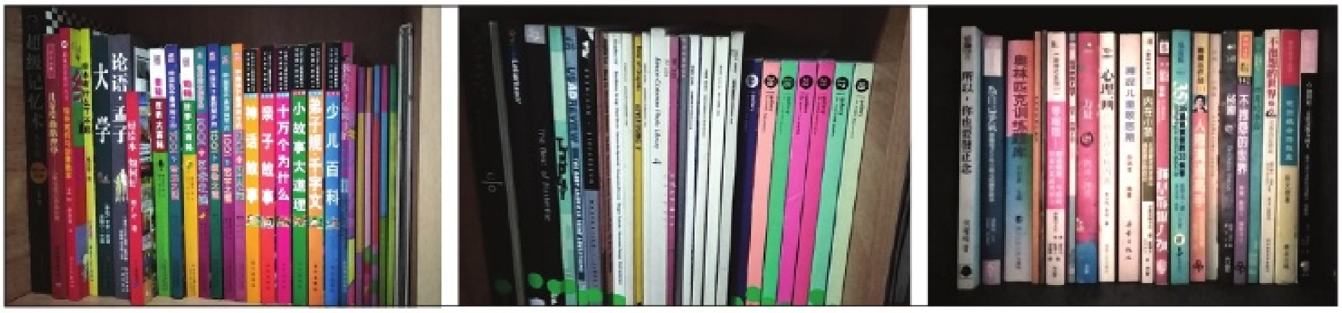
应用联想、象征、隐喻等方式间接体现有关作品的内容，这种表现手法使人回味，也具有艺术感染力，多用于文艺理论、戏剧、音乐等的书籍。

装饰性手法

多用于呈现书籍的内容，以图案或图腾装饰来表现作为封面设计，使有关作品具有文化的民族色彩，多用于理论、学术著作等的书籍。

幻想性手法

运用绘画的技术手段、借助电脑软体等制作超现实图片或以插画形式表现手法来传达有关作品的内容精神，让消费者有更丰富的空间想象，去塑造最理想的印象，一般多用于小说、漫画、绘本等的书籍等。

↑封面设计也包括了书籍的书脊，好的书脊设计能够更好的辨识及摆放。

↑写实性书籍封面设计。

↑象征性书籍封面设计。

↑装饰性书籍封面设计。

↑幻想性书籍封面设计。

↑高初中美术课本封面设计。

↑新光杂志封面设计。

↑光盘封面设计。

4．**海报设计：**海报设计主要以大幅画作的表现形式张贴于公共场合，是一种向大众传播信息的表现手段。海报设计的主题要求是让人一目了然，同时能够展现设计师的独立风格，甚至改善视觉环境、提高生活美感。海报设计的种类可分为商业海报、公益海报、活动宣传海报、文艺海报、电影海报、观光海报等设计。

海报设计表现内容时需要充分考虑以下几项要素：

文案

文案可分为主副标题、内文、标语。主标题的字数应尽量简练；而副标题字数较为自由，主要用于补充主标题；内文是让读者了解海报的内容。文案的摆放，需与整体设计元素相互呼应，融为一体。

图像

图像是海报设计的灵魂主体，选择适当的图像有助于加强海报的视觉效果，让观者更容易了解传递的内容。一般的图像呈现有摄影、插画、拼贴等。

文字

文字在海报设计中也是扮演重要的角色。经过设计的文字，如字体的粗细、大小、叠字、色差等，都能展现文字的生命力。

色彩

由于海报设计所要传达的内容众多，设计者可利用色彩达到一种协调与统一的视觉美感，使它在整体画面中脱颖而出。

资料

包括主办单位、协办单位、赞助单位、支持单位、媒体单位、场地、日期、时间等资料，且切记要根据不同的海报类型来调整所需标出的相关内容。

编排

主要就是处理图像和文字之间的关系这当中包括了断句、文字对齐、标点符号、网格、节奏、留白、美观与创意等。一个好的版面，能帮助读者准确、舒服及快速地阅读和理解内容。

↑商业海报设计。蔡惠妮与蔡嘉洳

↑公益海报设计。

↑活动宣传海报设计。

↑一系列的文艺海报设计。林国安

↑电影海报设计。

↑一系列的观光海报设计。郑捷励

5. **卡片设计**：卡片设计是一项极富艺术性及生活情趣的设计创作，可搭配插图、装饰品、质纸、不同的材料等来制作。一张精美的卡片不仅能传达设计者的情感与心声，也能适当地用于沟通和交流。

依据不同的用途，卡片设计可分为：

节日贺卡

因特别节日而使用的卡片，如贺年卡、双亲节贺卡、教师节贺卡、圣诞贺卡、生日贺卡、情人节贺卡等。

邀请卡

如喜宴、宴会、校庆、展览、纪念会、庆祝会或发布会等，可籍由邀请卡来传达宴会讯息。

其它卡片

卡片设计除了传达各种形式的节日问候与关怀之外，也具有收藏价值。因此，在内容、形式、材料、风格以及表现手法等方面可多运用巧思，来表达不同的情感，如道歉卡、慰问卡、感谢卡等。

↑我国三大种族贺年卡设计。

↑母亲节贺卡设计。

↑喜帖邀请卡设计。海鹏印务贸易公司提供

↑展览邀请卡设计。

↑感谢卡设计。

↑纪念卡设计。

视频连连看
（请扫描QR码）

简单又有趣的纸质卡片设计过程。

https://youtu.be/_gGtge8Hytc

无论是封面设计、海报设计或卡片设计都可善用以下的表现技法来制作：

描绘技法

这种技法是最常用于进行创作，一般采用水粉、彩色笔、蜡笔、水彩、粉彩等媒介来绘制。

拼贴技法

拼贴是运用不同的材料，如彩色纸、描图纸、纸皮、金粉、棉布等进行构思、撕剪、排列、粘贴的一种混合媒介表现形式。

立体技法

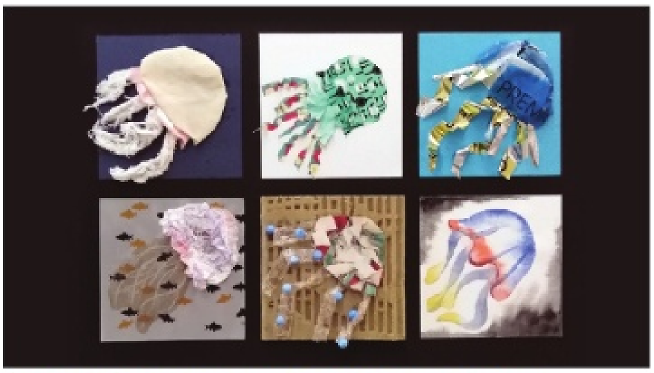
将平面的纸张经由折叠、切割、伸缩等方式制作出立体的效果。

实物装饰

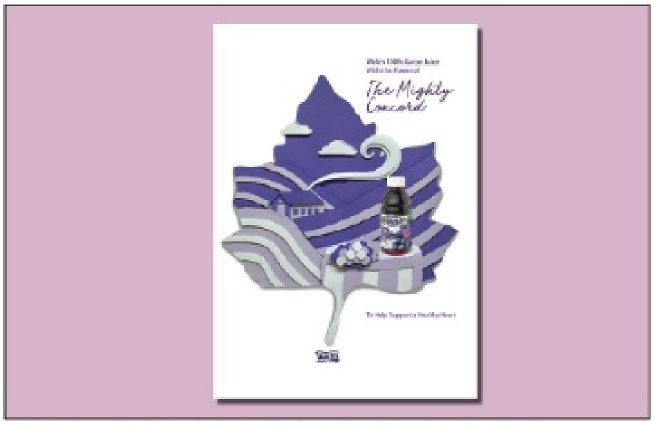
善用钮扣、豆子、树枝、铁线、棉线、碎布等实物来组合与制作的作品。

↑ 利用描绘技法创作的绘本封面设计。蔡惠妮

↑ 运用不同材料拼贴的水母造型。李善仪

↑ 善用立体技法，能够提升海报的整体效果。陈丽烜

↑ 以实物装饰制作的卡片设计。

三 实用美术中的平面设计

实用美术是指具有实用意义，并能反应生活应用的一种美术。在我们的日常生活中，不论衣食住行或是娱乐通讯都离不开实用美术。

衣

包括了衣服、裙子、裤子、围巾、手提袋等穿戴服饰的设计。蜡染峇迪（batik）和刺绣是用于美化服饰的传统工艺。

食

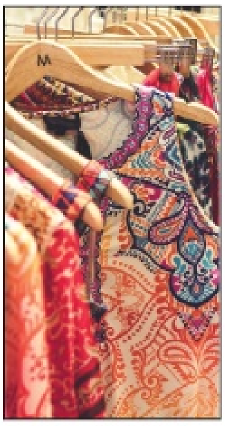
包括了厨房用具、餐具、茶具等。制作材料多以陶瓷、金属、玻璃为主，图案设计、产品设计、工艺设计是主要的设计领域。

住

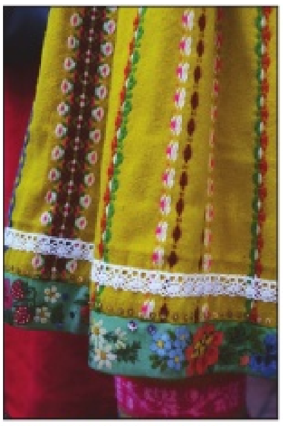
用以装饰居住环境的物品如壁纸、瓷砖、凉席、花瓶等。室内设计、环境设计、灯光设计等在这方面较为重要。

行

是人类的代步工具，包括了汽车、自行车、轮船、飞机等，优良的交通工具设计能让我们在移动的过程感到舒服和安全。我国马六甲华丽的三轮车设计也极具视觉特色。

↑传统蜡染峇迪服装。

↑传统刺绣花纹裙子。

↑传统绣花小布袋。

↑各种花纹与彩色口罩。

↑应用图案设计的碗盘。

↑精致的陶瓷茶具与竹茶筒。

↑独特造型的人脸陶杯。

↑瓷碗与木筷具有精美的搭配。

↑同款花纹图案的壁纸与陶瓷花瓶让画面更加一致。

↑各式花样的瓷转设计。

↑各种各样的精致手工竹制篮子。

↑有个性的运动鞋设计。

↑应用卡通插画设计的拖鞋。

↑造型可爱的立体卡通雨伞。

↑造型炫酷且实用的自行车设计。

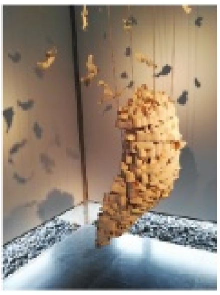
随堂练习

选择题：

（　　）1. 下图所示，哪一项是属于企业形象设计？

A.

B.

C.

D.

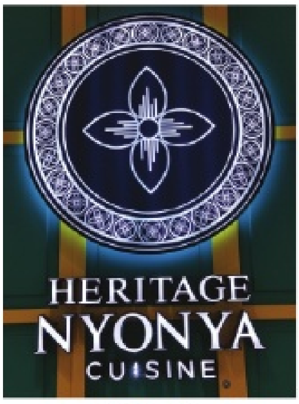
（　　）2. 图（一）所示，属于标志设计的什么类别？

A. 组合标志

B. 符号或图标

C. 字标

D. 徽标

图（一）

（　　）3. 下图所示，何者属于海报设计？

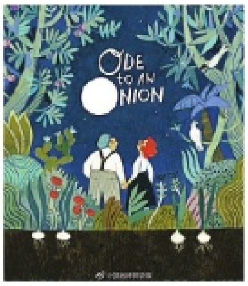
A.

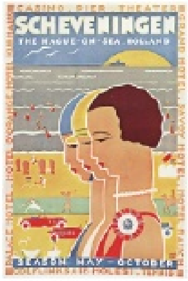
B.

C.

D.

（　　）4. 图二所示，是属于哪项生活中的实用美术？

A. 衣

B. 食

C. 住

D. 行

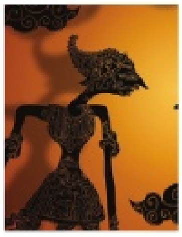
图（二）

（　　）5. 下列图中，何者不属于生活中的实用美术？

A.

B.

C.

D.

学习单：

两者择其一

——请为自己的名字设计一个标志。
——请同学运用拼贴技巧，完成一幅以阅读为主题的海报设计。（可适当使用绘画）

第6单元：水墨画

学习目标

- 能够知道中国绘画特征

一 中国绘画特征

水墨画源自于中国，所以也称中国画。水墨画是通过用毛笔和墨绘制在宣纸上的绘画形式。水墨画分为两类，一是以墨色调子来呈现的，二是赋予色彩的称为彩墨画。水墨画不强调物体的光色变化，不拘泥于物体外表的肖似，而讲求“以形写神”，追求一种妙在似与不似之间的感觉，重视的是笔情墨趣的表现艺术。而用墨加以水可分为五色即浓、淡、干、焦、湿呈现出不同的深浅层次，称之为“墨韵”。水墨画的绘画题材可分为花鸟、山水、人物、走兽、鱼虾、蔬果等；技法上则分为工笔、写意或两者兼用。画幅形式大体可分为横向展开的横披、纵向展开的中堂、还有扇形等。

↑《沙拉港口》 李俊贵。

↑《立天下之正位 行天下之大道》 镭正山。

↑《红屋》 庄金秀 彩墨 1970年。

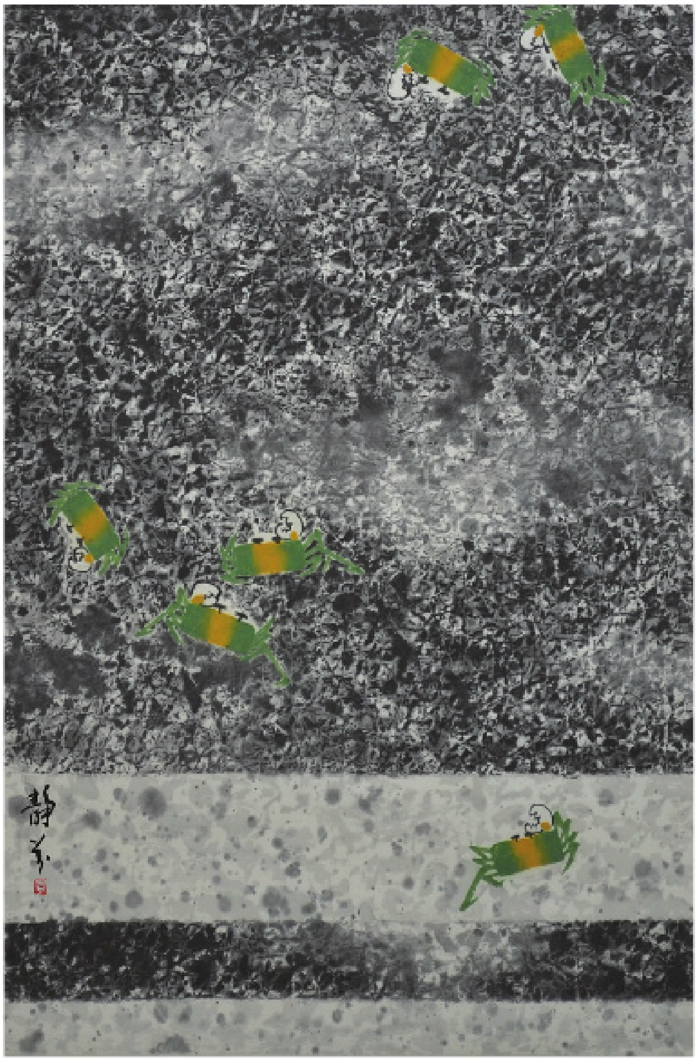
↑《韵意和谐》 谢添宋 2005年。

↑《荷气满塘如鱼得水》 彭诗晴。

↑《别趴趴走》 叶逢仪。

↑《乱中有序》 李静芬 2014年。

↑《出污泥而不染》 陈金沙。

二 绘画形式与审美

传统水墨画的绘画形式及审美可以以谢赫在《古画品录》中所提出的六法作为比较完备的绘画体系即：

1．气韵生动

气韵，亦有神韵、神气之说。指能够表现出所绘物体的生动性，富有生命力的感觉，也就是作品的精神面，正向的生命力感知。

2．骨法用笔

“骨”指的是力量、笔力。是讲求线条的变化与线质。画者透过线条画出物体的轮廓，而线条的快慢运动可营造出生意，线条的粗细可使所绘的物象产生立体感，所以笔法的掌握是直接影响所绘物象的质感。水墨画的用笔可分为中锋运笔、侧锋运笔、顺峰、逆锋、点染、擦染、皴染、泼墨及破墨。

3．应物象形

应物象形是指所描绘之物象的准确度以及造形的能力，并训练敏锐的观察力。描绘能力是一种理性的呈现。

4．随类赋彩

随类赋彩是指颜色的赋加与各物种和不同季节的色彩变化。因色彩的关系而产生了不同的感情作用，暖色系、寒色系、中性色系都各有不同的情感，给造型加上完美的外衣。

5．经营位置

经营位置也称构图、章法或布局。“位置”它不仅是物象在画面上的安置之处，还包括了整个画面整体上的格局。水墨画的构图法则是以宾主、取舍、虚实、藏露、疏密、开合、参差、大小等对立统一法来经营的。构图的经营带给观者重要的感受，也是画者研究画面的组织结构，更是时代风格所影响的要件。

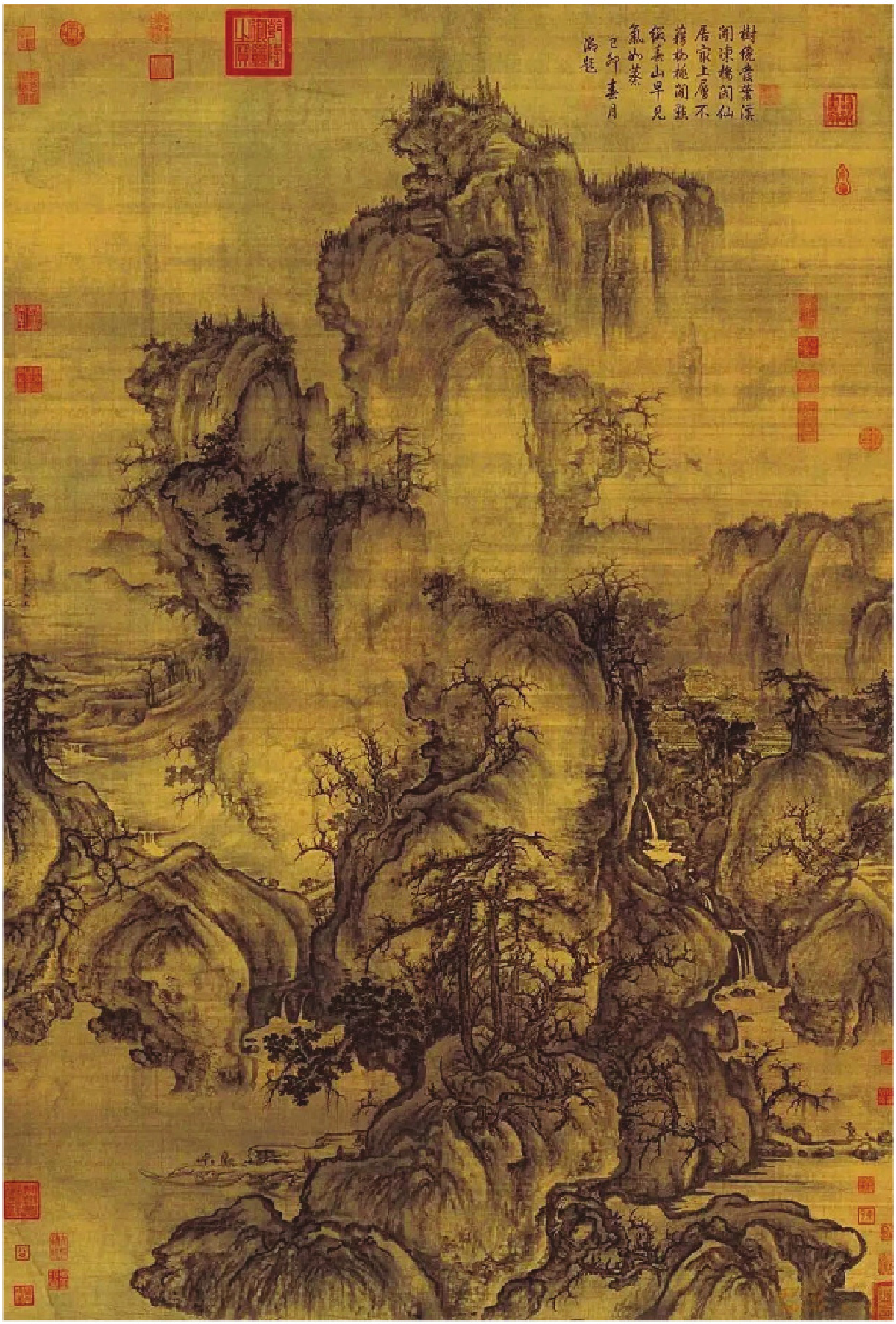
6．转移模写

转移模写是指通过临摹去发现画面的线性色彩之美以及画者的描绘能力。

谢赫六法由一法至六法的顺序是绘画欣赏品评的重要法则；由六法返回至一法则是学习水墨画所要经历的过程，从临摹到创作以及探讨作品生命力的要件。

↑《泼墨仙人》 梁楷 南宋。

↑《早春图》 郭熙 北宋。

←《寒雀图》 局部 崔白 北宋。

↑《春溪水族图》 佚名 南宋。

三 落款与用印

一幅好的水墨画有“四绝”，即诗、书、画、印，分别为诗词、书法、绘画及印章。所以除了画外，落款及用章也很重要。落款是完成水墨画作品的最后第二道工序，一般会题上诗词或者适当的字句、写上作画时的年月及署上画者的名字。在画里题上诗词或句子不只可见画者的文学造诣与涵养，也有助于深化绘画内容的意境及增强画作带给观者的感染力。

最后一道工序是盖上印章，整幅作品才算完整。落款及盖章的位置也很讲究，因为落款及盖章可以达到画面构图的平衡作用以取得画龙点睛的效果，更能呈现画面的完整性。

四 研习水墨画的要点

1. 心理的准备

认识水墨画纸笔等特性，就知道水墨画丰富变化的原因完全是在工具、技法，对内心反射的极端敏锐，心情好与兴致高，笔端的兰叶兰花也会笑；气沮、胆怯甚至哀愁烦忧，再画同样的兰叶也表现颓丧消极了！ 为了立正确，有效的学习途径，首先必须养成气定神闲的好习惯，先使内心宁静、专注，才能以敬畏心走向画桌作画。

2. 姿态的正确

一般上，画家画小品时会坐着画，坐于桌前双脚平放，默想力量由脚跟发出，通过腰、脑、眼、手腕然后提笔，这样可以使注意力集中。画大作品则多站立，也是腰骨挺直，姿态端正，右手握笔，左手扶纸，姿态从容磊落。

3. 握笔的要诀

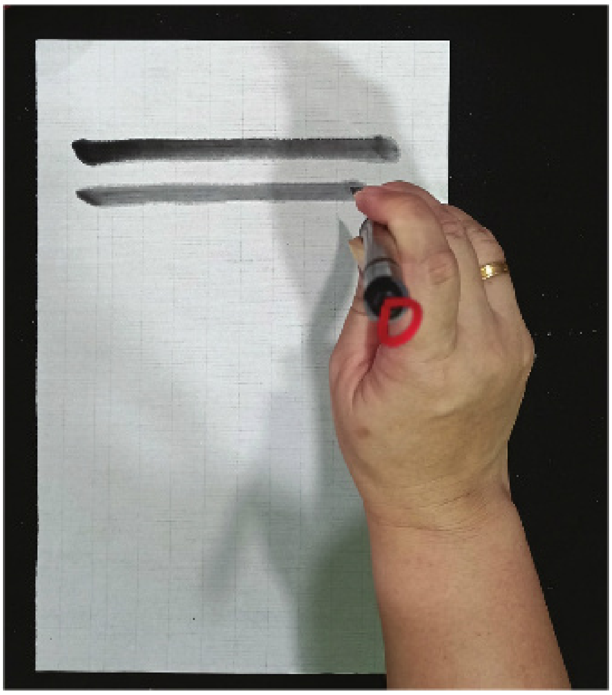
正确的握笔法，是以大拇指、中指、食指捏住毛笔笔腰使成垂直，其余二指，则不用力地靠在笔桿上。大拇指及食指间须中空成圆、上端并平，手掌心像是扶着一颗生鸡蛋，以使持笔之力集中三指。

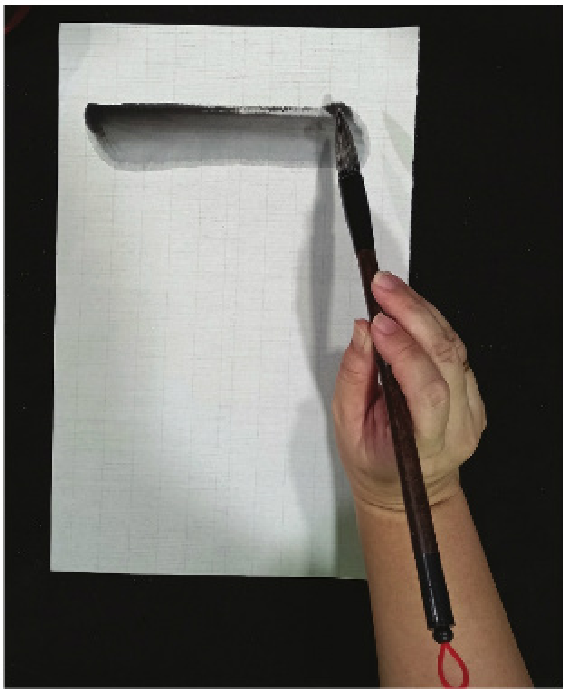
↑中锋执笔法。

↑侧锋执笔法。

↑运用中锋运笔时，笔锋淡墨、笔尖浓墨会产生笔画墨色浓至淡的变化。

↑运用侧锋运笔时，笔锋淡墨、笔尖浓墨会产生笔画中的墨色有浓淡的变化。

视频连连看
（请扫描QR码）

水墨画写意兰花教学示范。
https://youtu.be/zNSrSaOnl2Q

五 写意与工笔之分

水墨画技法有分写意画法与工笔画法：

1．写意画则源于“南宗”之文人画，写意画主张神似注重用墨，讲求意在笔先，不斤斤计较线条之圆润，破除对物象的执着，因此，虽然取法自然，是由写生而来，但化繁为简，以描写物象的精神境界为主。写意画即是用简练的笔法描绘景物，多画在生宣上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的情感。

2．工笔画发挥精细工整的能事，以精谨细腻的笔法描绘景物，着色力求浓艳华丽，但对勾勒的线条（如画人物衣纹、花鸟双钩），还是要求起笔收笔的贯注，线条位置与物象吻合，线条粗细本身力求美感，当然画面是非常写实的。

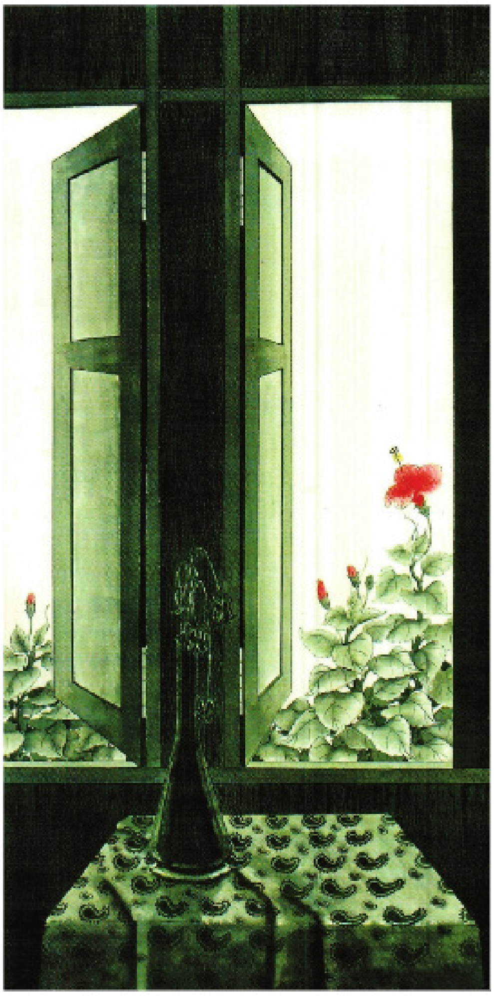
工笔画在长期的历史发展中建立了一套严整的技法体系，从而形成这一画体的独特风格面貌，其特点归纳如下：

以线造型是水墨画技法的特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨，一般用中锋笔较多。

以固有色为主，一般设色艳丽、沉着、明快、高雅，有统一的色调，具有浓郁的民族色彩审美意趣。工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后复上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的水墨效果。

↑《荷花》 周雁梅 写意画。

↑《奔向自由》 吴秀菲 工笔画。

↑《枯木孤石来禽图》 朱耷 写意画。

↑《初夏之晨》 陈之佛 工笔画。

↑《飞燕·梦蝶·小蚊》 吴亚鸿 写意画。

↑《虢国夫人游春图》 局部 张萱 唐代工笔画。

以下是写意画的绘画过程示范：

↑ a. 观察：细致观察兰花的自然生态。

↑ b. 布局一：按作题材画兰花，用墨骨法画自然生态的兰花叶，再经营位置到宣纸上。

↑ c. 布局二：将兰画在已经经营好的位置上。

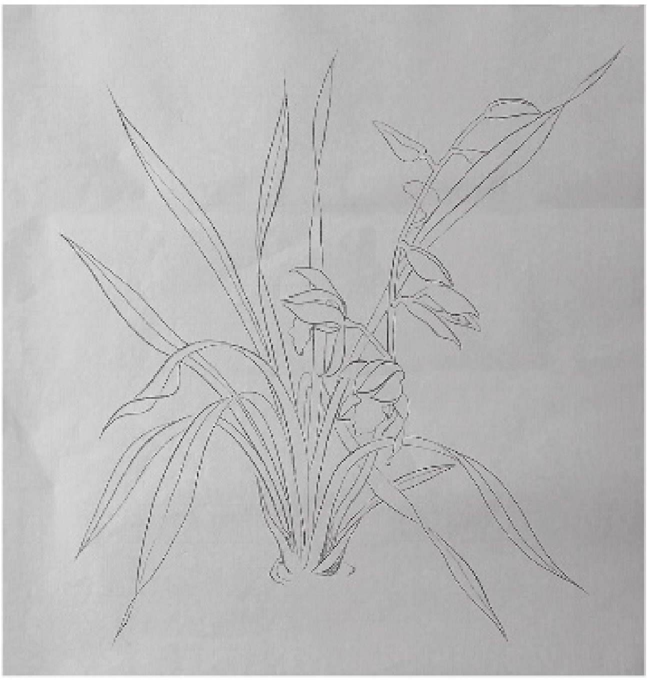

↑ d. 落款：作品完成后需题字、署名与钤盖印章，以表示完成。

以下是工笔画的绘画过程示范：

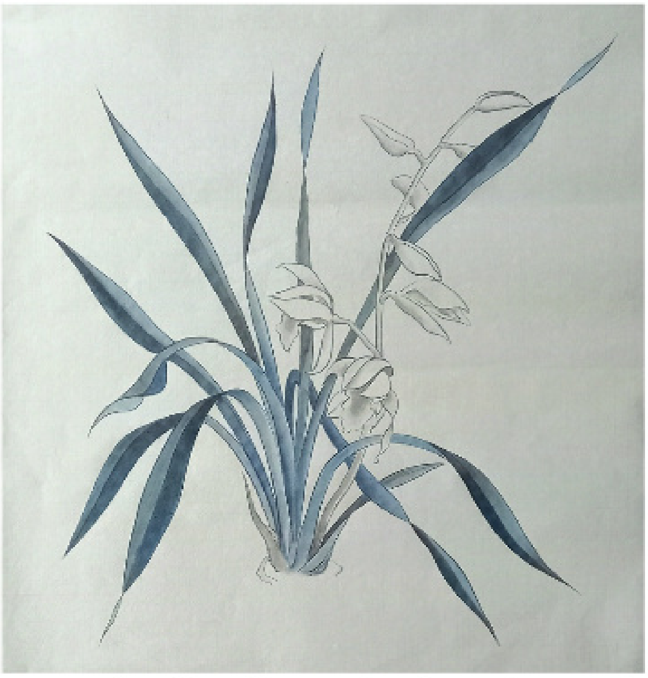
↑ a. 观察：细致观察兰花的自然生态。

↑ b. 构图：按作题材画兰花，用白描勾勒出自然生态的兰花与叶子。

↑ c. 分染：将已白描勾勒好的兰花用淡墨分染，染出明暗层次前后关系。

↑ d. 罩染：将墨染好的兰花罩染出深浅不同的变化，以衬托出主体。

↑ e. 色染：将罩染好的兰花图继续用色罩染花与叶数遍，罩染出不同深浅及富有生意的兰花叶。

↑ f. 落款：作品完成后需题字、署名与钤盖印章，以表示完成。

知识补给

文房四宝

水墨画用具有以下四种，合称为文房四宝，下面来简单的介绍文房四宝：

1. 毛笔：

一般毛笔以竹为桿，间以骨、玉等为辅，一支好的毛笔必须具有圆、尖、齐、健四德要件，也就是笔毛必须有弹性，制作时选用的毛长短整齐，並且是未经修剪，因而上粗下细，毛端自然分叉又细又尖的原笔。笔毛一般可分为羊毫及狼毫，羊毫柔软、吸水性强；狼毫则劲挺。

2. 墨：

古代人对墨的制作要求非常严谨，除了原料松烟以松枝烧的烟灰烧炼的方法和温差及膠的取得和精纯度外，成份的配合和过程都非常慎重，因此名家制墨往往容易发墨，使用时又稠浓如意，既细且滑、墨质透明、墨色黑亮，绘出淡墨非常清雅，绘成重墨永不褪色。

3. 纸：

宣纸种类繁多，一般可分为两大类即吸水性特强，水痕的拒墨性也特别清晰的，称为“生宣”；经过矾和膠处理的纸遇水不晕，称之为“熟宣”多用于工笔画。

4. 砚：

砚是作为磨墨用的一种容器。砚有石制、玉制、铜制、瓷制不等，近年也有以石粉、水泥、橡皮等 合成制作，一般选择质地较细的石砚。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 在谢赫六法中，哪一项可直接影响物体的质感表现？

A. 气韵生动　　B. 骨法用笔

C. 应物象形　　D. 转移摹写

（　　）2. 谢赫六法里，品画的顺序应该是？

A. 转移摹写—经营位置—应物象形—随类赋彩—骨法用笔—气韵生动。

B. 转移摹写—经营位置—随类赋彩—应物象形—骨法用笔—气韵生动。

C. 气韵生动—骨法用笔—应物象形—随类赋彩—经营位置—转移摹写。

D. 气韵生动—骨法用笔—随类赋彩—应物象形—经营位置—转移摹写。

（　　）3. 关于水墨画，以下哪一项是错的？

A. 以形写形。

B. 一幅好的水墨画应具备诗词、书法、绘画及印章。

C. 气韵生动是指正向的生命力感知。

D. 墨加以水可分为五色即浓、淡、干、焦、湿。

（　　）4. 顺序的排列出水墨画的四个步骤。

A. 观察、构图、落款、落笔。

B. 构图、观察、落款、落笔。

C. 观察、构图、落笔、落款。

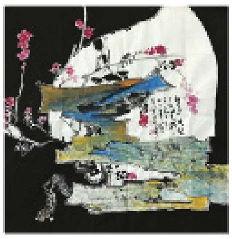
D. 观察、落笔、构图、落款。

（　　）5．以下哪个画作是属于水墨工笔？

A.

B.

C.

D.

学习单：

——请以写意或工笔的技法，画一幅完整的生活题材水墨作品。

第7单元：西方美术简史

学习目标

◆ 能够知道西方美术发展背景与特点

前言

在学习美术的过程中，若能对美术史有所了解，就提升自身的艺术涵养和审美能力是有帮助的。

本章对西方美术史只是作了一个概要的介绍，内容主要着重于反映西方各个时期的美术风格演变、创作特点、代表美术家及其代表作等，希望能为同学们开启一扇了解西方美术的窗口。

一　原始社会美术

人类约在2万年前，开始有美术的活动，目前已发现的原始社会美术中，最具代表的有：

1．拉斯科石窟美术 (Grotte de Lascaux Art)

拉斯科石窟美术是2万年以前，开始的原始美术，1940年在法国西南部的拉斯科石窟被发现。主要部份是在主洞岩壁的正面，画有长达五公尺的巨大野牛，形象雄健。

在走廊部份的岩壁上，画满了野马、山羊、野牛等所组成的动物群，形态生动、色彩明快。

在地下室部份壁间，则画有山羊、大野牛、驯鹿、飞箭等。它反映了当时穴居的原始人狩猎生活的生动景象。

↑《驯鹿》阿尔塔米拉石窟美术。

↑《野马》拉斯科石窟美术。

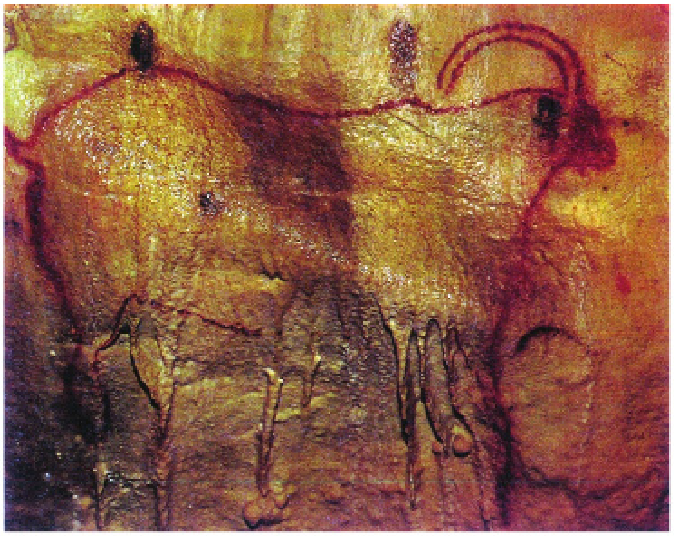
←拉斯科石窟“大厅”约2万年前，石灰岩上色，法国。

2．阿尔塔米拉石窟美术 (Cueva de Altamira Art)

阿尔塔米拉石窟美术是1万年以前的原始美术，19世纪70年代在西班牙北部的阿尔塔米拉石窟被发现。石窟壁画上画有野牛、驯鹿及猛兽等，它的形态生动、技法简练、色彩鲜明。

↑此阿尔塔米拉石窟壁画发现于洞窟深处，要借助油灯的光线才能看清。

↑《山羊》阿尔塔米拉石窟美术。

↑《野牛》阿尔塔米拉石窟美术。

←《猛冲中的野牛》阿尔塔米拉石窟美术。

二　古代美术

1. 埃及美术

约在公元前3200年，梅内斯王统一了上埃及与下埃及，建立了第一王朝，自此逐步地壮大埃及文化。

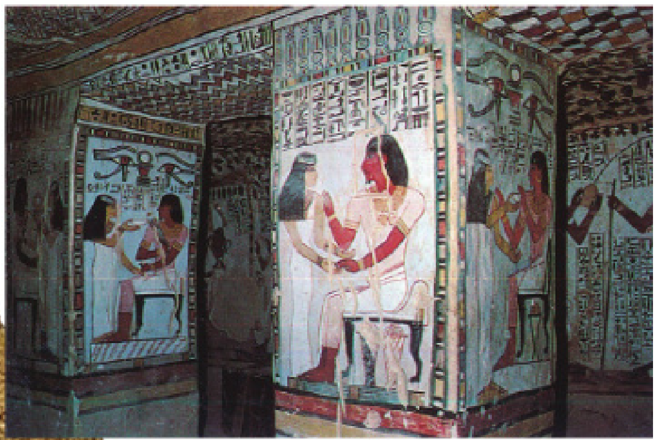
埃及美术以“金字塔”最具代表，它是埃及法老的陵墓，建筑形式单纯、高大、稳重。埃及人相信“永生”，所以在绘画与雕刻作品中多以死者生前事迹为主题。

↑《埃及法老王的石棺》以珐琅、宝石、黄金装饰石棺，表现法老王的财富和权力。

↓《金字塔与人面狮身像》 埃及美术。

↑《埃及法老王墓室内的壁画》 埃及美术。

2. 克里特美术

当埃及美术鼎盛时，在克里特岛又孕育另一伟大文化。克里特美术虽受埃及的影响，但比较生动，具有韵味，它多出现于宫廷。壁画《狂奔的牛》是代表作。

↑《狂奔的牛》克里特美术。

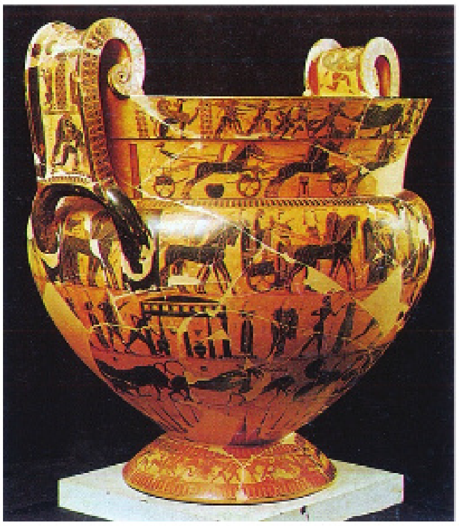
↑《石棺装饰画》克里特美术。

↑《蛇女神》彩陶克里特美术。

3. 希腊美术

希腊人重视体育运动，信仰多神。因此，在希腊美术中，运动与神话人物的题材，占了主要部份。代表作品有《掷铁饼者》、《米罗的维纳斯》等。

↑古希腊陶器艺术。

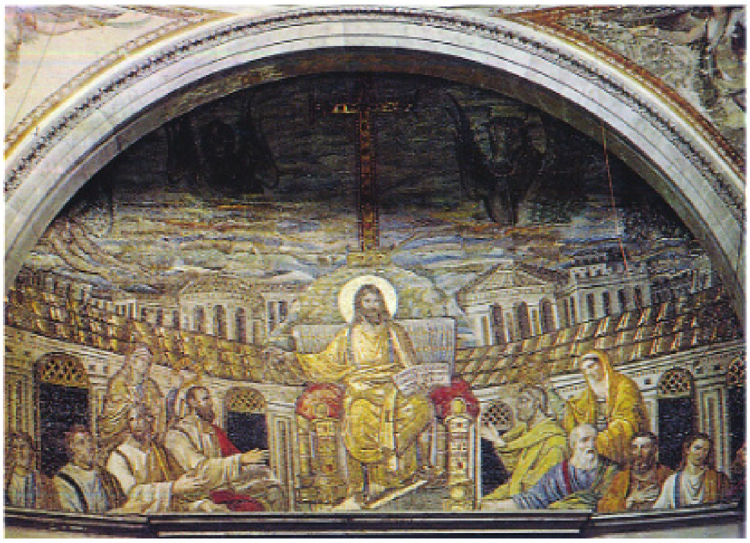
→《米罗的维纳斯》希腊美术。

↑《掷铁饼者》米隆 (Myron) 希腊美术。

4. 罗马美术

罗马的绘画与雕刻是直接承继希腊的表现手法。罗马建筑的特点是圆拱结构系统，富装饰性，其中以《罗马竞技场》为代表。

↑《基督门徒》壁画 罗马美术。

↑《屋大维像》大理石雕罗马美术。

↓《罗马竞技场》罗马美术。

视频连连看
（请扫描QR码）
《揭秘罗马竞技场》
视频发布者：中国云南卫视官方频道

三　中世纪美术

中世纪美术是指公元800年至1500年之间，出现于西欧的美术活动。中世纪是基督教思想在美术作品中表现得最强、最纯粹、最崇高的时期。这段时期的美术家多籍籍无名。

1. 拜占庭美术

拜占庭美术以建筑和镶嵌画最负盛名。拜占庭美术的主要特征是辉煌、富装饰性。它以二度空间的平面造型手法，充分地使用光与色，也注重作品中的韵律感，代表作品有《查士丁尼皇帝及其随员》等。

↑《查士丁尼皇帝及其随员》镶嵌壁画 拜占庭美术。

↑《善良的牧羊人》镶嵌壁画 拜占庭美术。

知识补给

镶嵌画：又音译为“马赛克”(Mosaic)，是以有色的小石头或立方体的石头、玻璃敷上灰泥而成的绘画构图。

视频连连看
（请扫描QR码）

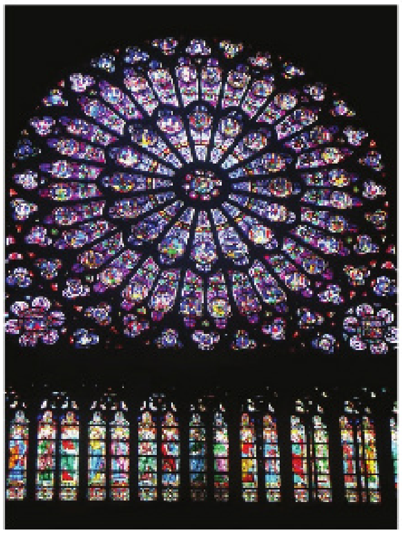
台湾陈景容教授马赛克镶嵌画创作。视频发布者：台中市港区艺术中心

上图镶嵌壁画位于吉隆坡市中心，于2020年6月正式登入马来西亚纪录大全，为我国最大的镶嵌壁画，共用了六百七十万片一公分平方的小磁砖拼贴而成。

→科隆教堂内部哥德式美术。

←哥德式彩色玻璃镶嵌的花窗。

2. 哥德式美术

哥德式美术以建筑为主。它广泛地运用线条轻快的尖拱，造型挺秀的小尖塔，轻盈通透的飞扶壁，修长的支柱及彩色玻璃镶嵌的花窗，以营造一种向上升华，天国神秘的幻觉。《巴黎圣母院》、《米兰教堂》及《科隆教堂》等，均是其代表作。

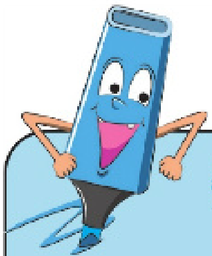
《米兰教堂》哥德式美术。

↑《巴黎圣母院》哥德式美术。

知识补给

巴黎圣母院在2019年4月15日，18时50分左右发生大火，大火导致这座12世纪的哥德式教堂其尖顶坍塌，中后部的木质屋顶完全被烧毁，几百名消防员彻夜扑救，直到第二天黎明，大火得以扑灭，挽救了建筑物的整体结构。

火灾受到法国和全世界的关注，法国政府随即展开筹款和修复工作，预计完整修复可能需要20年或更长时间。

四　14至18世纪美术

1. 文艺复兴时期的美术

文艺复兴是欧洲历史的一大转折，是封建社会转入现代社会的开始。文艺复兴提倡文化、发展科学、鼓吹理性。它强调以人为中心，反对教会的弃世绝俗，禁欲苦行。

文艺复兴时期的美术代表作有：达文西的《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的《大卫》、拉菲尔的《西斯丁的圣母》、提香的《圣爱与俗爱》、丢勒的《四圣图》等。

↑《蒙娜丽莎》达文西
(Leonardo Da Vinci)

↑《大卫》米开朗基罗
(Michelangelo Buonarrati)

↑《西斯丁的圣母》拉菲尔
(Raffaello Sanzio)

↑《圣爱与俗爱》提香 (Tiziano Vecelli)

2. 巴洛克美术

巴洛克美术一反文艺复兴盛期的严肃、含蓄、稳定、平衡等特点，而倾向豪华、浮夸，追求新奇。代表作有鲁本斯的《吕西普的女儿被劫》、贝尼尼的《圣特丽莎》等。

荷兰画家在巴洛克时期自成一格，它主要以日常生活为表现题材，代表作有林布兰《夜巡》。

→《夜巡》林布兰
(Rembrandt Harmensz Van Rijn)

↑《吕西普的女儿被劫》鲁本斯 (Peter Paul Rubens)

↑《圣特丽莎》大理石雕 贝尼尼
(Gian Lorenzo Bernini)

3. 洛可可美术

洛可可美术自后期巴洛克美术发展而来，它的风格是纤细、轻佻、华丽和繁琐。代表作有布欣的《浴中的戴安娜》、华图的《发舟西苔岛》等。

↑《发舟西苔岛》华图 (Antoine Watteau)

←《浴中的戴安娜》布欣 (Francois Boucher)

五　19世纪美术

在法国大革命及产业革命之后，人们摆脱了宗教束缚，形成了百家争鸣的文化思潮。在美术方面，相继出现了新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、新印象主义……

↑《土耳其浴》安格尔
(Jean Augusto) Dominique Ingres)

1. 新古典主义

19世纪初，一股反洛可可美术的力量促使古典主义再生，形成“新古典主义”。新古典主义提倡典雅，强调理性和法则，代表作有大卫的《马拉之死》、安格尔的《土耳其浴》等。

←《马拉之死》大卫
(Jacques Louis David)

2. 浪漫主义

浪漫主义主张尊重个性，追求自由，注重想像。它的创作题材取自现实生活、中世纪传说或文学名著等，作品色彩强烈、笔触奔放。代表作品有席里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦的《领导民众的自由女神》等。

↑《领导民众的自由女神》德拉克洛瓦 (Eugene Delacroix)

↑《梅杜萨之筏》席里柯 (Jean Louis Andre Theodore Gericault)

3. 现实主义

现实主义又称“写实主义”。现实主义排斥神话、宗教和寓言题材，而将当代的社会生活和自然景物为主要的表现对象。代表作有杜米埃的《三等车厢》、库尔贝的《奥南葬礼》、米勒的《拾穗》等。

↑《三等车厢》杜米埃 (Daumier)

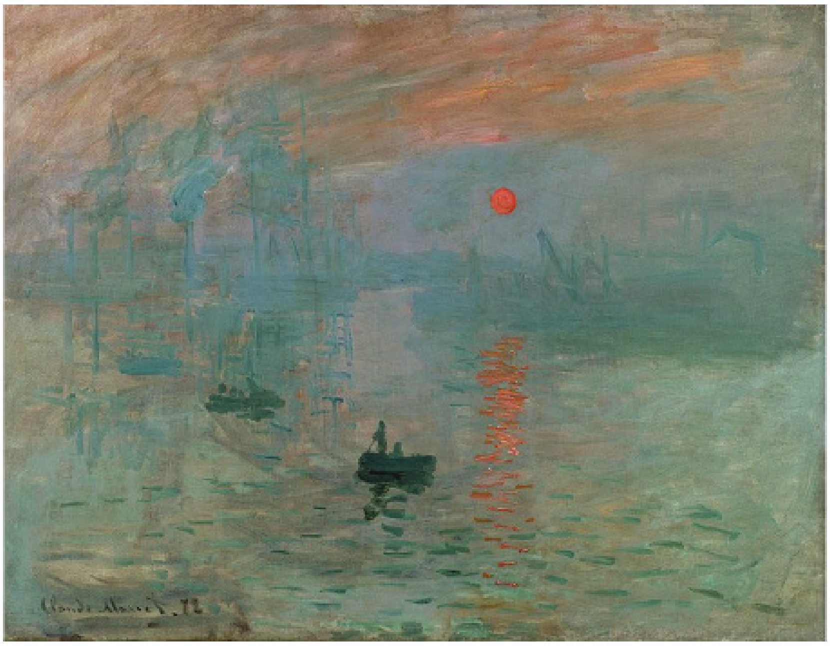

←《拾穗》米勒 (Jean Francois Millet)

↑《奥南的葬礼》库尔贝 (Gustave Courbet)

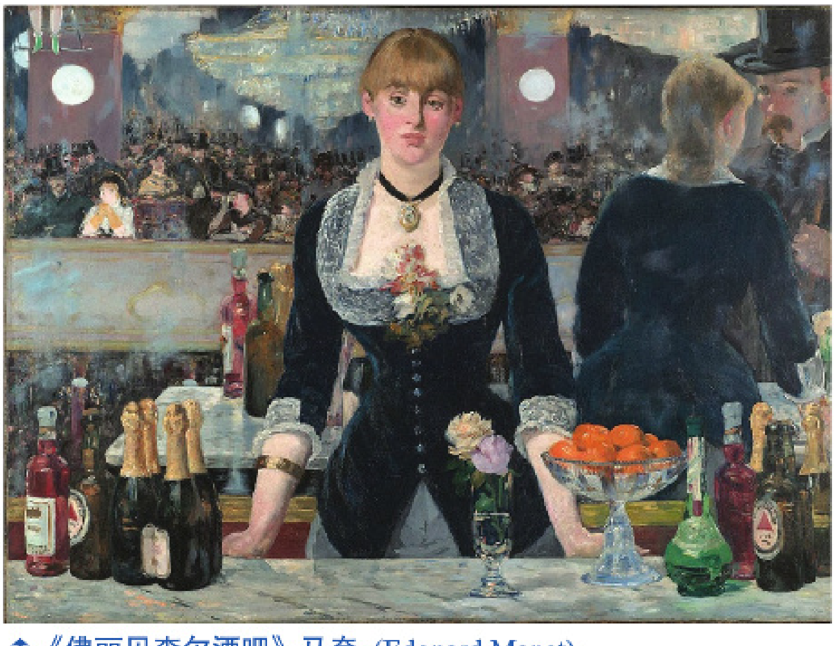
4. 印象主义

印象主义产生于19世纪70年代的法国。主张根据光学原理去反映自然界的瞬间印象。画家采取在户外阳光下，直接描绘景物，追求光色变化，表现对象的整体感和气氛。代表作有莫奈的《日出·印象》、马奈的《佛丽贝查尔酒吧》、毕沙罗的《红色屋顶》、德加的《舞蹈课》、雷诺瓦的《包厢》等。

在同一时期，出现了一个著名的雕塑家罗丹，《沉思者》是他的代表作。

↑《日出·印象》莫奈（Claude Monet）

↑《佛丽贝查尔酒吧》马奈（Edonard Manet）

↓《沉思者》罗丹（Auguste Rodin）

↑《舞蹈课》德加 (Edgar Hilaire Degas)

↑《包厢》雷诺瓦 (Pierre Auguste Renoir)

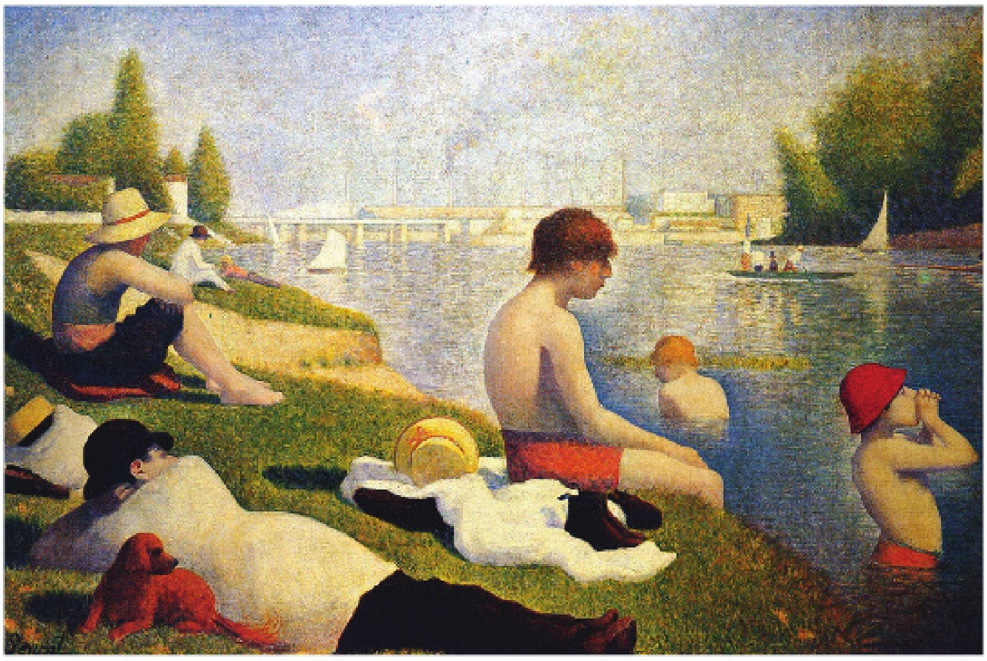
↑《红色屋顶》毕沙罗 (Camille Pissarro)

5. 新印象主义

新印象主义又称“分色主义”。新印象主义追求以科学方法更进一步进行色彩分析，用不同的原色色点，排列组成画面。代表作有秀拉的《大腕岛的一个星期日》、《沐浴者，艾斯尼尔斯》。

↑《大腕岛的一个星期日》秀拉（Georges Scurat）

↑《沐浴者，艾斯尼尔斯》秀拉（Georges Scurat）

六、现代美术

印象主义画家在举行第八次画展后，创作观点发生分歧。一部份画家一反印象主义的创作观念，而强调表达画家主观的内心感受。这种强调自我表现的创作观念，开启了“现代美术”的序幕……

1. 后期印象主义

“后期印象主义”又称“印象主义之后”，它强调创作的主观感受，不再利用色彩表现光的效果，而注重色彩的对比、物体的结构、质量感及画面的装饰性。代表作有塞尚的《静物》、梵谷的《星月夜》、高更的《我从何处来？将往何处去？》等。

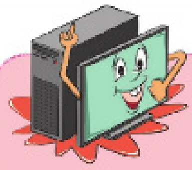
↑《静物》塞尚 (Paul Cezanne)

↑《我从何处来？将往何处去？》高更 (Paul Gauguin)

↑《星月夜》梵谷 (Vincent Willem Van Gogh)

跨领域学习：音乐科

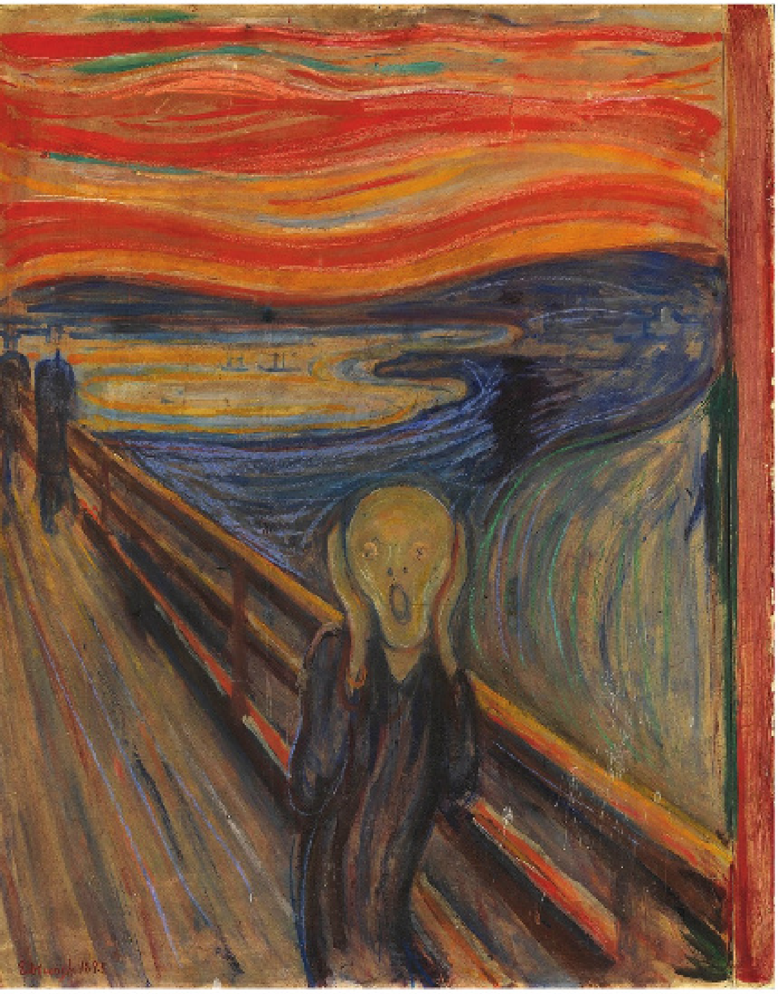

唐·麦克林(Don McLean)的音乐专辑的歌曲《文森》(Vincent)，是一首纪念梵谷的歌曲，歌曲一开场歌词“Starry Starry Night”即意指梵谷的画作“星月夜”。这首歌后来也被许多歌手加以改编传唱。

此歌是在1971年，唐·麦克林在读完讲述梵谷一生的书籍后写下了这首歌的歌词，以表达他对梵谷作品以及对梵谷本人的深深崇拜。在当年一度成为英国单曲排行榜的第一名。

2. 表现主义

表现主义兴起于德国及奥地利。它的两个代表艺术团体“桥社”及“青骑士”分别于1905年及1911年在德国成立。表现主义者不满印象主义者仅注重客观事物的外在描绘，而主张描写内在的永恒，着重点由摹拟转到表现。代表作有蒙克的《呐喊》。

↑《呐喊》蒙克 (Edvard Munch)

3. 野兽主义

野兽主义强调主观感受，作品用色艳丽，笔触粗犷。多用大色块和线条，构成夸张变形的形象，以求得单纯化的装饰效果。代表作有马蒂斯的《红色的和谐》、德朗的《伦敦船坞》等。

↑《红色的和谐》马蒂斯 (Henri Matisse)

↑《伦敦船坞》德朗 (Andre Derain)

4. 立体主义

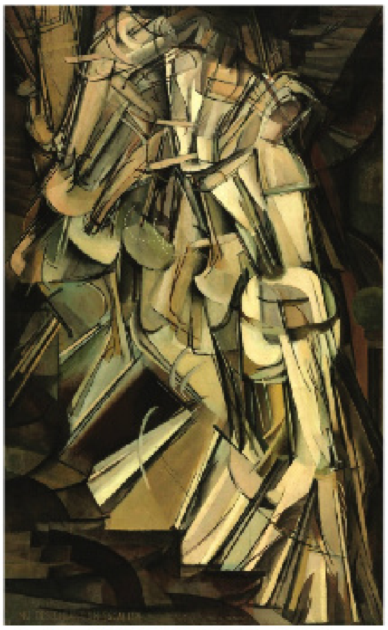
将一切物体形象解体，然后再主观地重组画面是立体主义的创作特点，它是从塞尚的绘画原理得到启示。代表作品有毕卡索的《亚维浓的少女》、布拉克的《弹吉他的淑女》等。

5. 未来主义

未来主义鼓吹未来的美术应具有现代感，应表现现代机械文明的速度、运动及音响。它借用立体主义的同时性表现，描绘动态的感觉与力的作用。代表作有杜象的《下楼梯的裸妇》、波菊尼的《空间中连续的独特形体》等。

↑《亚维浓的少女》毕卡索 (Pablo Picasso)

↑《下楼梯的裸妇》杜象 (Marcel Duchamp)

→《弹吉他的淑女》布拉克 (Georges Braque)

↑《空间中连续的独特形体》波菊尼 (Umberto Boccioni)

6. 达达主义

“达达”一词源自法语dada，达达主义是对艺术传统中所认为神圣的东西的一种抗议。他们把战争看成人类的自我杀戮，是丧失理智的骚乱。当时的美术家愤世嫉俗，对一切传统价值都加以贬抑。作品充满幻想、象征、嘲讽。杜象的《喷泉》、《脚踏车轮》是代表作品。

↑《喷泉》杜象 (Marcel Duchamp)

↑《脚踏车轮》杜象 (Marcel Duchamp)

7. 超现实主义

超现实主义否定美术须反映现实生活。它反对美术上的一切传统观念，而认为梦境、幻觉、下意识是创作的泉源。代表作有达利的《内乱的预感》、米罗的《荷兰式的内室》等。

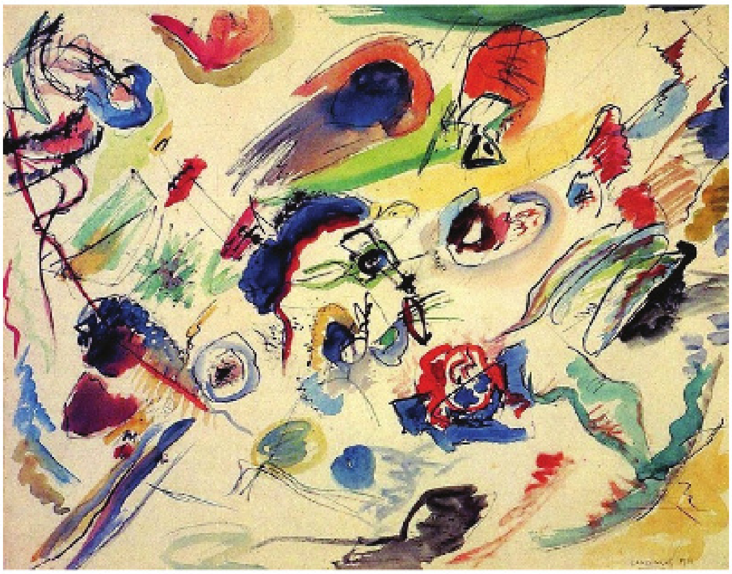
↑《荷兰式的内室》米罗 (Joan Miro)

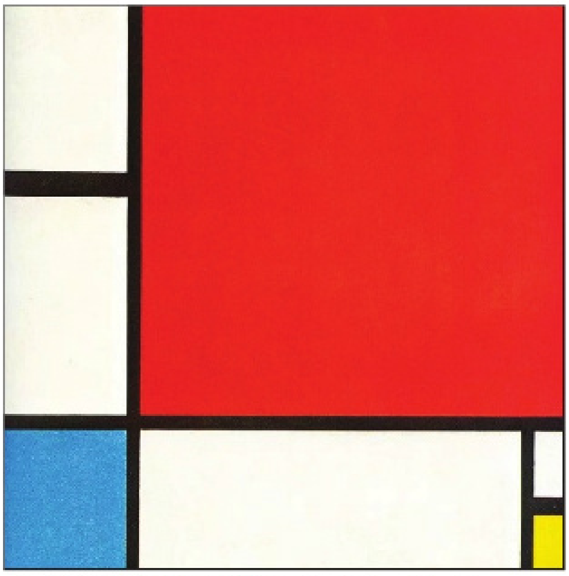
←《内乱的预感》达利 (Salvador Dali)

8. 抽象艺术

抽象艺术摒弃客观世界具体形象和生活内容，在画面上作几何形体的组合，或作抽象的色彩和线条的挥洒。代表作有康丁斯基的《第1幅抽象画》、蒙德里安的《构成》、波洛克的《绘画1号》等。

↑《第1幅抽象画》康丁斯基 (Wassilii Kandinsky)

↑《构成》蒙德里安 (Piet Mondrian)

抽象主义之后，在西方美术史上出现的美术流派还有普普艺术、欧普艺术、极限艺术、硬边艺术、地景艺术等。

↑《绘画1号》波洛克 (Jackson Pollock)

↑《玛丽莲梦露》沃荷 (Andy Warhol) 普普艺术

↑《螺旋状防波堤》史密逊 (Robert Smithson) 地景艺术

随堂练习

选择题：

（　　）1. 图(一)所示， 是属于哪一个古代美术的经典代表作？

A. 罗马美术　　B. 希腊美术

C. 埃及美术　　D. 克里特美术

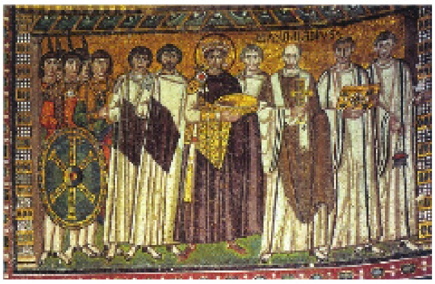

图(一)

（　　）2. 如图所示拜占庭美术《查士丁尼皇帝及其随员 》是应用什么媒体创作？

A. 腊画　　B. 水彩画

C. 镶嵌画　　D. 油画

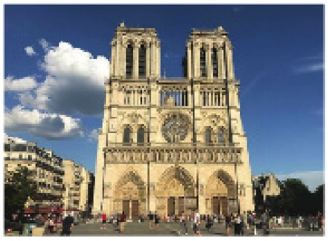

（　　）3. 下列建筑中，何者是《巴黎圣母院》？

A.

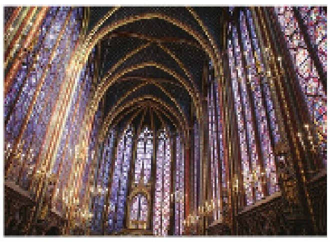
B.

C.

D.

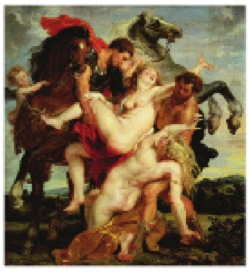

(　　) 4. 下列作品中，何者不属于洛可可美术代表作？

A.

B.

C.

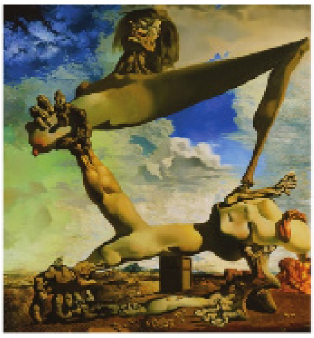
D.

(　　) 5. 图(二)所示，是属于什么风格的美术作品？

A. 超现实主义　　B. 抽象主义

C. 立体主义　　D. 野兽主义

图(二)

学习单：

两者择其一

课题研究1：埃及美术、克里特美术、希腊美术、罗马美术（古代美术）

课题研究2：立体主义、抽象艺术、未来主义、野兽主义（现代美术）

——请以小组方式， 选定以上的题目作为美术史论研究。

——呈现方式：（一）将收集的资料，进行整理与分析。

（二）心得报告。

（三）于课堂上与同学分享。

第8单元：地方美术研究

学习目标

◆ 能够知道社区人文发展中的历史背景与特征
◆ 能够了解社区人文发展的地理现象

一　地方美术研究方法

我国是个多元族群、文化、宗教的国家，加上我国的地理位置和历史发展因素，人文发展或多或少都受到东、西方文化的熏陶与影响，从中慢慢形成我国独有的文化特色。

除此之外，我国的自然生态物产丰富，得天独厚的气候环境下，孕育了许多独特动、植物生态，还有美丽的山川景色，都是极具我们探索和发现其中的美感。

掌握正确的研究方法，将有助我们发现我国各地方人文与自然的美。

1. **观察与感受**：从生活中去观察与感受周边的人、事、物、景色，如：

建筑：寺庙、巴刹、火车站等。

节庆：农历新年、开斋节、屠妖节、丰收节、国庆日等。

美食：娘惹糕、印度煎饼、椰浆饭、肉骨茶等。

自然与环境：山岚、河川、晨雾、夕阳、草木、动物等，都是能启发我们探索生活之美的对象。

2. **收集与记录**：可以从收集文物、文献、旧照片、剪报中找寻资料，亦可以速写、摄影、采集样本、访问等，作为资料记录的方法。

3. **归纳与分析**：将资料进行整理与归纳，如依据年代、类别、属性，来建立成档案，再从档案中的历史脉落、功能、形态等进行分析。

↑新山古庙众神出游后，新山人才算过完农历新年。

↑屠妖节是我国印度族群的宗教活动之一。

4．**总结与创造**：将分析进行总结，可以制成一份简单的美术心得报告，或是进行创作、设计和开发，如绘画、平面设计、立体造型设计、空间规划、桌游等，来呈现出研究心得。

↑槟城姓氏桥大年初九拜天公有着浓厚的地方文化特色。

↑马六甲红屋建筑具有荷兰人殖民时期的特色。

↑雪兰莪州适耕庄有渔米之乡的美名，因为渔业和农业是当地主要经济发展。

↑柔佛州居銮火车站咖啡店，是当地人下午茶文化特色之一。

二　地方人文、社会美术探索

有人居住的地方就有故事，故事的流传就会形成各地方的人文历史，这些人、事、物都值得我们去探究和发现。

1．**人**：可以是地方名人、专业人士、市井小民、亲朋戚友，亦可以是传说中的人物等，都是探索地方人物很好的素材。

2．**事**：可以是民俗节庆、宗教庙会、地方事件、家族纪事，亦可以是地方传说事件等，都能成为探索的素材。

3．**物**：可以是历史古迹、建筑、文物、旧照片、日常用品等，作为探索的素材。

以上素材可以透过采访、口述历史、文献收集、拍照、摄录、速写等方式，来获取相关的资料和信息。

↑访问家中长辈，了解家族历史，营造家庭和谐的社会美。

↑从讲座会中获取前辈们奋斗的历史信息。

↑从剪报中获取地方闻人的事迹，发现其中的社会美。

↑透过街头访问也是收集资料的一种方式。

↑我国画家，以速写方式记录生活所见所闻。
（摄影：吴清运，平面设计师）

↑简单的速写工具既能记录环境事物。

↑摄影能即时捕捉事物发生的瞬间成为记录资料。

↑以摄录方式进行口述历史采访。

↑通过收藏各种怀旧物品，从中获取古迹，探索文化和历史的美。

三 地方自然美探索

人类从聚落、乡村、城镇慢慢形成，都与自然地理环境息息相关，如有丰富的天然资源、适合耕作的土壤和充足的水源等，都是让人类决定居住的因素。故在探索地方自然美术时，可以从地理风景与动植物生态中去探究和发现。

1. **地理风景**：可以是当地的山、河、海岸、农田、新村、市景街道等，是属于自然地理和人文地理的一部份，但也是地方美术丰富生动的探索素材。

2. **动植物生态**：我国的热带雨林里拥有丰富的动植物生态，值得我们去探索和发现，如大王花、犀鸟、猪笼草等，在棕油园和橡胶园里也能遇到日常少见的动物，如松鼠、猴子、四脚蛇等，都可以成为我们探究的素材。

以上素材可以透过拍照、摄录、速写、标本采集、采访、口述历史等方式，来收集相关的资料。

↑自然美中的湖光山色。

↑登高望远，会看到有些山已被过度开发，让我们思考自然美的价值。

↑犀鸟是我国特有的鸟类，在东马原住民社会中，流传着美丽动人的故事。

↑大王花是我国极具特色的花。

↑造型独特的猪笼草。

↑霹雳州太平湖的雨树。

四　文创产品设计

近年来文创产品设计不断在世界各国兴起蓬勃发展，也带动的各地方文化、旅游等相关产业。其特点就是以当地人文、自然、产业为基础，结合创意与创新的思想，重新设计与包装让人耳目一新，并重新认识当地文化产业。

其中，我国较常见到的就是以当地的咖啡粉、传统糕饼、农产物品，给予重新的包装和宣传，来吸引游客认识当地的传统经济产业。

然而，文创产品的设计与开发，离不开对当地人、事、物、景色的研究和认识，才能创造出极具底蕴的文创产品。

↑我国联昌国际银行(CIMB Bank)的新年红包设计。

↑以大红花为发想的饭碗陶瓷设计。

↑蜡笔包装设计。赵爱恩

↑将我国传统的手工蜡染制作成枕头套。

↑我国名歌手无印良品的光碟设计。

↑宽柔中学以校钮为发想，开发的随身碟。

↑以我国马来皮影文化制作成的绘本封面。杨淑莹

↑以印度文化为发想，设计成为首饰的包装设计。

↑宽柔中学开发的校庆文创产品。

以下是海外文创产品设计图片，可以收集一些海外的文创产品和图片，让学生了解外国的创意与设计。我们不仅要以开放的心态尊重不同的文创产品， 善于不断学习，才能不断创新，引领趋势。

↑将中国名画制成的购物袋。

↑护身符袋设计。

↑行李袋标签设计。

↑以古建筑造型作为餐具的花边纹样装饰。

↑以台北故宫馆藏翠玉白菜为发想设计的雨伞。

↑把毛巾折叠成玩具熊的造型，可让毛巾产品增值。

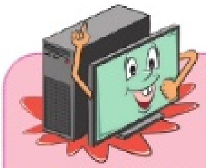
↑以猫为造型发想的磁石设计。

↑扑克牌设计。

↑以中国画仕女图为发想设计的纪念品。

跨领域学习：社会

文化创意产业Cultural and Creative Industries(CCI)，是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。

文化创意产业，主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。文化创意产业除了在既有制造业的优势下寻找出路，也重视文化艺术市场公共展演场地（国家大剧院、吉隆坡鬼仔巷）等的发展。

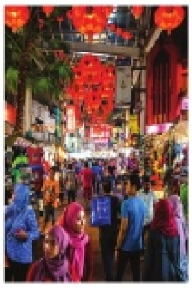

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列图中所示，何者属于我国印度族群的宗教活动？

A.

B.

C.

D.

（　　）2. 下列何者不属于地方人文、社会美术探索？

A. 历史古迹　　B. 民俗节庆

C. 地方名人　　D. 地理风景

（　　）3. 图(一)所示，属于哪种地方美术的地理风景？

A. 新村　　B. 渔村

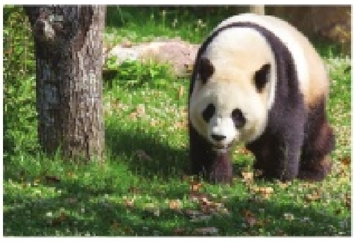
C. 乡村　　D. 农村

图(一) 李善仪

（　　）4. 下列图中，何者属于我国的象征动物？

A.

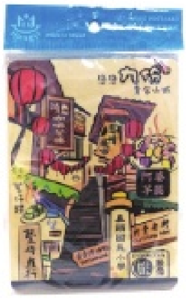
B.

C.

D.

（　　）5. 下图所示，何者属于我国文创产品设计？

A.

B.

C.

D.

学习单：

请以你居住的地方为研究基地，收集当地的人文、社会与自然环境中美好的事物，作为地方美术研究的对象。

——以3至6人组成研究团队。

——研究对象：（一）人物（家中长辈、亲友、地方大人物或市井小民等）。

（二）社会（商店、乡团、学校、节庆、民俗等）。

（三）自然（山林、河流、自然风景、动植物等）。

择 1 作为研究对象。

——收集方式：任何方式都可以，如访问、摄影、速写、采集等方式。

——呈现方式：（一）将收集的资料，进行整理与分析。

（二）心得报告。

（三）作品呈现：任何形式都可以，如绘本、漫画、影片、视觉设计、表演、艺术创作等等。

图片来源说明

本书初中美术（第三册）之图片，皆来自以下作者提供，谨此统致谢忱。

第1单元 图学		
页码	图片说明	作者
第10页	↑动画人物角色设计三视图展示。	梁煜
第3单元 想像画		
页码	图片说明	作者
第42-43页	↑日常生活题材：打理家务。	林舒薇
	↑超现实题材：星空的海洋。	郑圭芳
	↑环境与灾难题材：生物环保站。	黄馨仪
第44页	↑牛郎织女是画面的主体，小鸟是画面的宾体。	叶欣怡
第46页	↑海啸的情景会以冷色系为主要色彩计划。	郑圭芳
选择题		
第47-48页	1. 图（一）所示，属于什么题材类型？	郑琪蒽
	2. 图（二）所示，何者为画面中的主体？	张玮恬
	5. 图（三）所示，是属于什么色系的绘画？	吴浚祺
第4单元 静物素描（三）		
选择题		
第58页	1. 在图2静物素描中对主宾体的描绘，以下描述何者错误？	张念芝

